

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 4 - 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<i>События и памятные даты</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Поздравляем с Юбилеем Марию Александровну Некрасову! • <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Выставка Высшей школы народных искусств (академии) как форма представления результатов деятельности за 20 лет • <i>Куракина И.И.</i> Международные XV Бартрамовские чтения «Мир игрушек, детства и культуры»: основные итоги • <i>Серов П.Е.</i> Соединение традиций и инноваций: международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвящённый 20-летию Высшей школы народных искусств (академии), 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) • <i>Лапина Ю.Е.</i> Выставка «Великолепие художественного наследия России» г. Калофер (Болгария) • <i>Лапина Ю.Е.</i> XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир»	4 5 17 21 26 33
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ	
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М.</i> Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства	38
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Наумов В.М., Андреева Н.Ю.</i> Богородский институт художественной резьбы по дереву: история длиной 110 лет • <i>Семенова Е.И.</i> Ретроспектива становления обучения истории искусств художников традиционных художественных промыслов	47 63
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ	

<p align="center">Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Маркова С.М., Уракова Е.А.</i> Педагогические принципы организации профессионального образования в области традиционного прикладного искусства 	80
<p align="center">Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Лебедев С.В.</i> Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 2. 	88
<p>ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА</p>	
<p align="center">Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ламанова Л.А., Никанова Т.Ю., Павлова Л.В.</i> Современные методы освоения традиционного прикладного искусства Русского Севера в проектной образовательной и внеурочной деятельности подростков и молодежи • <i>Камнева С.Ю.</i> Ажурное строчное шитье Рязанской и Тверской областей – мураевенская и ведновская строчки • <i>Носова Е.П.</i> Обучение студентов среднего профессионального образования исполнительскому мастерству в области холуйской лаковой миниатюрной живописи • <i>Гульченко А.В.</i> Учебная дисциплина «Геммология» в системе обучения художников-ювелиров • <i>Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.</i> Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в вузе традиционных художественных промыслов 	<p>101</p> <p>110</p> <p>123</p> <p>132</p> <p>141</p>
<p align="center">Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Полякова В.А.</i> Аксиологический подход к раскрытию военно-исторической темы в богородской игрушке и скульптуре • <i>Баранова Д.Н.</i> Использование потенциала Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама при выполнении выпускных квалификационных работ студентами Сергиево-Посадского института игрушки 	<p>154</p> <p>162</p>

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ		
<i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Сайфулина Е.В.</i> Основные факторы, влияющие на развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки 	173	
<i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Головченков О.В.</i> Творчество известных художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи – залог развития художественного промысла 	180	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В., Лейтланд И.В.</i> Искусство федоскинской миниатюры: Головченков Олег Владимирович – наставник, художник, творец 	195	
<i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Альбомы-каталоги, посвященные лаковой росписи по металлу 	210	

Поздравляем с Юбилеем!

13 ноября Мария Александровна Некрасова отметила юбилейный день рождения – 95 лет!

Мария Александровна Некрасова – человек, который всю свою жизнь посвятил исследованию образного строя и стилистических особенностей конкретных видов народного искусства, обоснованию его как особого типа художественного творчества, отличающегося высоким уровнем профессионализма мастеров и художников. Будучи апологетом народного искусства, ученый всегда привлекала внимание к острым вопросам существования традиционных художественных промыслов – национального достояния России – в современной культуре.

*Коллектив
Высшей школы
народных искусств
(академии) поздравляет*

***Мария
Александровну
Некрасову***

с Юбилеем!

*Желаем Вам, дорогая
Мария Александровна,
крепкого здоровья, душевной
гармонии, благополучия.
Будьте счастливы!*

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., PhD in Pedagogy, head of the department of lacquer miniature painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Выставка Высшей школы народных искусств (академии) как форма представления результатов деятельности за 20 лет
Exhibition of the Higher school of folk arts (academy) as a form of presenting the results of activities over 20 years

Аннотация. В современном мире Высшая школа народных искусств (академия) является единственным образовательным учреждением, которое уже 20 лет ведет подготовку будущих художников традиционного прикладного искусства по программам высшего образования. Ее роль возрастает в сохранении, развитии и представлении историко-регионального наследия народных художественных промыслов в культурно-образовательной среде. К 20-летию Академии подготовлена и продемонстрирована уникальная экспозиция, охватывающая период 2003-2023 гг. Экспозиция представляет собой условное временное пространство – «реку времени» – которое сгруппировано по 4 периодам, в каждом демонстрируются новации в художественной, научной, методической деятельности в области традиционного прикладного искусства. К знаменательному событию подготовлен фильм и фотозона, продемонстрированные на открытии выставки.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств, выставка, экспозиция, произведение, традиционное прикладное искусство, высшее образование.

Abstract. In the modern world the Higher school of folk arts (academy) is the only educational institution that has been training future artists of traditional applied art in the higher education programs for 20 years. Its role is increasing in the preservation, development and presentation of the historical and regional heritage of folk crafts in the cultural and educational environment. For the 20th anniversary the Academy has prepared and demonstrated a unique exposition covering the period 2003-2023. The exposition is a conditional temporary space – the «river of time», which is grouped into 4 periods, each demonstrating innovations in artistic, scientific, and methodological activities in the field of traditional applied art. A film and a photo zone have been prepared for the significant event, demonstrated at the opening of the exhibition.

Key words: Higher school of folk arts, exhibition, exposition, art work, traditional applied art, higher education.

Высшая школа народных искусств – единственный в мире профильный вуз, осуществляющий подготовку студентов по 22 видам традиционных художественных промыслов, способных создавать уникальные художественные произведения. 2023 г. для Высшей школы народных искусств (академии) ознаменован важным событием – 20-летним юбилеем. С момента основания и по настоящее время проделан огромный объем работы, результат которой выражается в научных, методических, учебных и выпускных квалификационных работах.

Рис. 1. Плакат выставки «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений»

сценарий знакомства с выставкой, актуальный для посетителей. Кроме того, было решено создать видеоролик, плакаты и фотозону, посвященные юбилейному событию академии.

Нужно учитывать, что «экспозиция является особым синтетическим научно-художественным произведением, которое создается в соответствии с единым идейным замыслом, определяющим принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарного и художественно-дизайнерского проектирования» [3, с. 78].

К 20-летию Академии были подготовлены межрегиональные выставки в головном вузе (рис. 1¹) и его филиалах. Идея состояла в стремлении объединить и скоординировать творческие и интеллектуальные усилия головного вуза и филиалов, создав выставки и видеоролики к юбилею академии.

Определим внутренние ориентиры создания выставки в Высшей школе народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге. Цель выставки – продемонстрировать развитие академии и ее достижения в области традиционных художественных промыслов.

Для этого необходимо было осмыслить и продумать концепцию и художественное решение выставки, отличающую ее от других экспозиций, предусмотреть

¹ Рис. 1-11 – фото из архива ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Работа над проектом выставки проходила в несколько этапов:

1 этап. Формирование идеи выставки, определение ее концепции и названия;

- продумывание подачи экспонирующего материала нестандартными методами;

- отбор экспонатуры;

- обсуждение сценарного плана видеоролика, посвященного 20-летию Высшей школы народных искусств;

- выбор расположения фотозоны и формирование замысла ее содержания.

2 этап. Разработка проекта выставки, написание концепции, разработка сценарного плана видеоролика, структуры и содержания плакатов.

3 этап. Подбор экспонатов выставки, сбор аудиовизуальной информации для фильма и визуального ряда для плакатов и фотозоны.

4 этап. Монтаж выставки и фотозоны.

5 этап. Съемки и монтаж фильма.

6 этап. Открытие выставки, презентация фильма.

Научная и художественная концепция выставки следующая: Санкт-Петербург – город, расположенный на берегах реки Невы и множества каналов, кроме того, наши филиалы располагаются в городах и селах, в которых тоже протекают реки. Именно река стала главным образом выставки, но в нашем случае она является еще и рекой времени, разделившей историю академии на 4 периода, каждый длиной в 5 лет.

Первоначальная идея состояла в том, чтобы показать совершенствование качества работ студентов, однако эта идея оказалась недостаточно выразительной, т. к. уровень качества всегда был высок. Тогда было решено в каждом периоде выявить те достижения и новации, которые случились в Академии: технические, технологические, колористические, композиционные, научные, учебные, методические.

Создание экспозиции основывалось на следующих подходах:

- соединение научной достоверности и художественной выразительности.

- Экспозиция должна давать представление об истории развития вуза.

- Способ размещения экспонатов, который «повышает познавательность и увлекательность экспозиции – многоуровневость. То есть различная степень доступности экспонатов для обозрения, степень их приближения к посетителю» [3, с. 79].

- Создание гармоничной художественно-творческой среды для восприятия экспозиции, удобного и продуманного маршрута.

Выставка является местом осмысления и переосмысления истории Академии и решает задачу оптимальной и выразительной демонстрации развития Высшей школы народных искусств в течение 20 лет.

Экспозиция охватывает 2003-2023 гг. и выстраивается в хронологической последовательности. Основу экспозиции составляют учебные и выпускные квалификационные работы студентов разных направлений традиционного прикладного искусства, дополняют экспозицию научная и методическая литература, фотографии и плакаты. В экспозиционном пространстве представлен крупногабаритный предмет, такой как художественно-творческий проект монументальной росписи для храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря в городе Сочи.

Экспозиция – река времени – условное пространство, в котором экспонаты сгруппированы по 4 периодам. Первый период – 2003–2009 гг. В начале выставки представлены фотографии, демонстрирующие ремонт исторического здания, в котором расположилась академия; открытие Высшей школы народных искусств, на котором присутствовали Л.А. Путина, В.И. Матвиенко, Л.А. Вербицкая.

Выставочное пространство наполнено работами студентов, которые выполнялись под руководством преподавателей Московской школы

Рис. 2. Произведения первого периода 2003-2009 гг.

художественных ремесел (в настоящее время Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал Высшей школы народных искусств). В центре поднос с цветочным мотивом и набор, состоящий из семи шкатулок на тему масленицы, выполненные в технике многослойного письма масляными красками (рис. 2). В изделиях прослеживается влияние Московской школы художественных ремесел, т. к. первые годы преподаватели Московской

школы художественных ремесел вели занятия по профильным учебным дисциплинам.

Ниже расположен уникальный комплект, состоящий из веера и палантина с тончайшей художественной вышивкой (рис. 2). Ручка веера сочетает резьбу по дереву и по кости. Высококачественной ювелирной работой поражают богослужебные предметы: серебряный потир и лжица (рис. 2), выполненные в различных техниках с включением перламутровых вставок, жемчуга, граната. Представленные объемные бусы демонстрируют

высокое качество выполнения студентом тончайшей холмогорской резьбы по кости.

Рядом со стендом расположены текстильные изделия: этнографическая реконструкция исторического костюма высочайшего уровня исполнения художественной вышивки в технике «золотное шитье»; платье с художественной росписью ткани, достаточно простое по крою и композиционной насыщенности; изделия художественного кружевоплетения – короткие платья в вологодской сцепной технике плетения. Здесь находится первый учебник по декоративной живописи, созданный доцентом кафедры рисунка и живописи, кандидатом педагогических наук, членом Союза художников России П.Е. Серовым.

Далее импровизированная река времени ведет посетителей в следующий период – 2010-2014 гг., начало которого знаменует выставка «Традиционное прикладное искусство и образование» [5], открывшаяся в выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников 1 сентября 2010 г. В экспозиции – работы студентов головного вуза и Московского филиала Высшей школы народных искусств. К выставке был подготовлен и напечатан каталог художественных произведений традиционных художественных промыслов.

В 2011 г. опубликовано учебно-методическое пособие «Традиционное прикладное искусство России и художественное образование» [6], включающее изображения работ студентов, также представленное на экспозиции. Знаковое место занимает и уникальное учебное пособие по нижнетагильской декоративной росписи «Основы производственного мастерства» созданное художником-профессионалом и преподавателем высочайшего уровня А.Н. Голубевой.

Данный период развития Академии демонстрирует экспериментальные достижения в лаковой миниатюрной живописи, в которой соединились традиции, новые технологические приемы и конструктивные формы. Ларец, выполненный в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи, уникален тем, что изображение сюжетных линий на тему «Слово о полку Игореве» полностью выполнено только творческим сусальным золотом и серебром [1] (рис. 3).

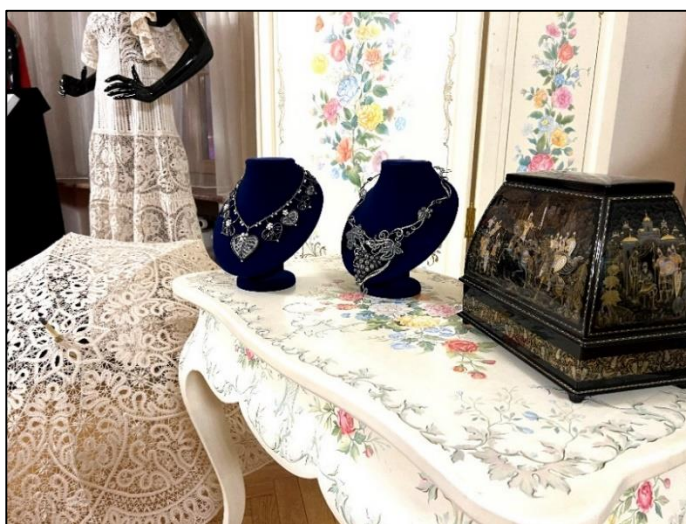

Рис. 3. Произведения второго периода 2010-2014 гг.

Тщательно продуманная конструкция столика интерьерного назначения «Сказочный мир В.М. Васнецова» интересна своей формой, в которой предусмотрены выдвижные и потайные ящички.

Интеграция двух видов искусств отражена в ювелирном колье со вставками из изящного художественного кружевоплетения (рис. 3).

В 2007 г. в Высшей школе народных искусств открылась аспирантура по специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального преподавания. И уже в 2011 г. в диссертационном совете вуза состоялись две защиты диссертационных исследований, в том числе «Гуманитаризация образования как фактор развития профессиональной культуры будущих художников традиционного прикладного искусства» И.В. Поселеновой [4], выпускницы академии, специалиста в области палехской лаковой миниатюрной живописи. Таким образом, расширяясь в художественном, научном и учебном плане, академия переходит в следующий период.

Рис. 4. Фрагмент экспозиции: художественно-творческие проекты росписи храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря и икона «Спас на троне с

Достижением третьего периода – 2015-2019 гг. – является роспись храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря в г. Сочи, которую осуществляли студенты, обучающиеся по специальности «Церковно-историческая живопись». Руководил проектом заведующий кафедрой рисунка и живописи, кандидат искусствоведения Н.Г. Кузнецов. Работа началась еще в 2014 г. с разработки художественно-творческих проектов, в которых продумывалась иконография, стилистика, колорит монументальных росписей (рис. 4). Часть проектов фрагментов росписей, выполненных в натуральную величину, представлена на выставке. В 2015-2016 гг. студенты реализовали проект, выполнив стенную роспись храма Святого Уара во время прохождения учебных практик. А выпускными квалификационными

работами студентов, расписавших храм, были иконы для домового храма Покрова Пресвятой Богородицы Высшей школы народных искусств, одна из которых также представлена на выставке (рис. 4).

Художественное кружевоплетение этого периода представлено двумя уникальными изделиями. Кружевной лиф к платью «Сокровище лунной ночи», выполненный металлизированными нитями (рис. 5), отличается оригинальным и элегантным кроем модели и графичностью, которая выражается колористическим и композиционным решением. Данное изделие получило приз зрительских симпатий на международном конкурсе по кружевоплетению «Vita Lace», проходившим в г. Вологде.

Платье «Бутонов роз и ароматов дивный хмель» выполнено в технике многопарного кружевоплетения (рис. 5). Особенностью данной техники

является использование большого количества пар коклюшек, которое может достигать до 1000, кроме того плетение изделия выполняется единым полотном сверху вниз. Многопарная техника кружевоплетения находится на этапе исчезновения, и заслуга Высшей школы народных искусств в том, что академия сохраняет и развивает этот уникальный вид искусства.

Рис. 5. Фрагмент экспозиции: платье «Бутонов роз и ароматов дивный хмель» и кружевной лиф к платью «Сокровище лунной ночи»

Рис. 6. Фрагмент экспозиции: кольцо «Летняя мелодия», шелковая шаль с художественной росписью

Завершает выставку период 2019–2023 гг. В экспозиции периода представлена мебель и подносы с декоративной росписью с новыми колористическим и орнаментальным решениями. В художественном кружевоплетении прослеживаются инновационные колористические и технологические решения. В изделиях используются новые нити, объёмные элементы, ажурные формы кружева накладываются на тонкий фатин.

По специальности «Живопись» создаются уникальные произведения на церковно-историческую тему. Например, в работе «Морские Святыни Санкт-Петербурга» соединяют историю и современность. Вокруг центрального клейма расположены исторические события: первое русское кругосветное путешествие под командованием адмирала И.Ф. Крузенштерна, строительство кораблей на Адмиралтейских верфях, спуск их на воду; в центре композиции – благословение кадетов на службу. Все это предваряет лик Николая Чудотворца – покровителя моряков. Живопись окаймляет орнамент, в который включены изображения штурвала, якоря и канатов.

Ювелирное искусство представлено изящным колье «Летняя мелодия» (рис. 6), для которого была специально разработана сложная многоплановая конструкция, выполненная в технике соединения холодным способом элементов с художественным эмалированием.

Рядом расположены шали с художественной росписью, отличающиеся асимметричным решением композиции. В росписи используются новые материалы – контуры и фломастеры по ткани. Контуры позволяют создавать дополнительные декоративные эффекты, имеют широкий выбор цветовой гаммы (перламутровые, золотые, серебряные), т. е. появляются цвета, которые невозможно получить, применяя только анилиновые красители. Использование фломастеров позволяет получить чистый белый цвет, что невозможно при традиционном использовании натурального белого цвета шелка, так как в процессе запаривания ткань желтеет.

Инновационные материалы, орнаментальное и колористическое решение представлены в женском платье с художественной вышивкой в технике «Русская гладь» (рис. 7, 8). Платье создано с учетом современных тенденций моды. Впервые вместо традиционной ткани (ранее чаще всего использовался лен) для выполнения художественной вышивки использовали фатин, по которому осуществлена вышивка вискозными нитями. Соединение прозрачной и легкой ткани с плотными и тяжелыми элементами вышивки создают ощущение воздушности и невесомости цветочных мотивов.

Рис. 7. Фрагмент экспозиции 4 периода 2019-2023 гг.

Рис. 8. Фрагмент платья с художественной вышивкой в технике «Русская гладь»

В 2022 г. опубликован каталог «Великолепие художественного наследия России» [2], в котором представлены уникальные высокохудожественные работы студентов головного вуза и его филиалов – шедевры традиционного прикладного искусства, выполненные вручную по собственным художественно-творческим проектам. Представленные работы в каталоге демонстрируют технологические, колористические, композиционные, конструктивные достижения в данной области.

Отдельное внимание уделено развитию научной деятельности Высшей школы народных искусств, достижения которой представлены в библиотеке

академии. Инсталляция демонстрирует науку как неотъемлемую часть деятельности Диссертационного совета, открытого в 2010 г. Председателем является академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович. В настоящий момент защищено 30 диссертационных исследований в области подготовки будущих художников по различным видам традиционных художественных промыслов. Также представлены публикации сотрудников академии и филиалов: научные статьи, монографии, учебники, учебные пособия, методические издания, каталоги, рабочие тетради – неотъемлемая часть учебной и профессиональной деятельности студентов и педагогов.

Экспонаты, связанные с научной деятельностью, размещены в обрамлении витрин с ювелирными изделиями, что по замыслу авторов должно символизировать ценность научных изысканий академии.

В 2012 г. была зарегистрирована научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович. За время ее существования было создано более 200 научных монографий и учебных изданий, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций. Важной вехой в научном движении стало включение в 2019 г. сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» в перечень журналов, рецензируемых Высшей аттестационной комиссии.

На выставке представлен плакат «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений» (рис. 9), который дает возможность увидеть эксклюзивные фотографии значимых встреч президента академии В.Ф. Максимович, создавшей Высшую школу народных искусств, которая в то время являлась ректором. На плакате запечатлены встречи с Л.А. Путиной, политическим и государственным деятелем В.И. Матвиенко, депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Е.А. Вторыгиной, искусствоведом, этнографом, историком и

Рис. 9. Плакат выставки «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений. Валентина Федоровна Максимович: значимые встречи»

сотрудником Государственного Эрмитажа И.Н. Ухановой, Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиним.

Импровизированная река времени позволила показать путь развития и свершений академии за 20 лет. И это является лишь началом дальнейшего совершенствования уникального и единственного в мире высшего учебного учреждения в области традиционных художественных промыслов – Высшей школы народных искусств.

Торжественное открытие выставки состоялось 9 ноября 2023 г. 20-летие отмечали и филиалы, каждый из которых подготовил торжественное мероприятие, выставку, видеоролик, размещенные в социальных сетях (рис. 10). Все филиалы поздравили Академию с юбилейной датой, Московский институт традиционного прикладного искусства сделал особый дар – флаг Высшей школы народных искусств. Академию поздравил Вологодский Государственный музей-заповедник. О выставке был снят фильм, который посмотрели участники торжественного собрания. После открытия выставки все могли «проплыть» по реке времени, полюбоваться редкими экспонатами, сделать памятное фото в фотозоне (рис. 11), отражающей специфику каждой кафедры вуза.

Рис. 10. Открытие выставки

Рис. 11. Фотозона

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Ю.А. Бешапошникова, В.Ф. Максимович; научная редакция В.Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-906697-42-4.

2. Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж: научно-методическое пособие / Составитель Ю.А. Бешапошникова, П.В. Гусева, В.Ф. Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на англ. и нем. яз. Р.Н. Чиж; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 188 с. – ISBN 978-5-907193-56-7.

3. Ланкова Н.М. Развитие форм музейного экспонирования на примере создания экспозиции «20 век: Ставрополь – Тольятти» Тольяттинского краеведческого музея / Н.М. Ланкова // Карельский научный

журнал. – 2016. – Т. 5. – № 2(15). – С. 77-81. – URL: cyberleninka.ru/article/n/razvitie-form-muzeynogo-eksponirovaniya-na-primere-sozdaniya-ekspozitsii-20-vek-stavropol-tolyatti-tolyattinskogo-kraevedcheskogo?ysclid=lpodtcouwy21140537 (дата обращения: 26.11.2023).

4. Поселёнова И.В. Гуманитаризация образования будущих художников-мастеров традиционного прикладного искусства как фактор развития профессиональной культуры будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального преподавания: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Поселёнова Ирина Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2011. – 228 с.

5. Традиционное прикладное искусство образование. Работы студентов в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 г. / Общая и научная редакция: В.Ф. Максимович, Н.Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2010. – 79 с. – ISBN 978-5-86983-178-1.

6. Традиционное прикладное искусство России и художественное образование. Работы студентов Высшей школы народных искусств: научно-методическое пособие / Общая и научная редакция: В.Ф. Максимович, Е.А. Лапшина; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2011. – 72 с.

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Xolujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (instituta) / Yu.A. Besshaposhnikova, V.F. Maksimovich; nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 76 s. – ISBN 978-5-906697-42-4.

2. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii. Vy`stavka v YuNESKO. Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie / Sostavitel` Yu.A. Besshaposhnikova, P.V. Guseva, V.F. Maksimovich; pod nauch. red. V.F. Maksimovich; per. na angl. i nem. yaz. R.N. Chizh; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – 188 s. – ISBN 978-5-907193-56-7.

3. Lankova N.M. Razvitie form muzejnogo e`ksponirovaniya na primere sozdaniya e`kspozitsii «20 vek: Stavropol` – Tol`yatti» Tol`yattinskogo kraevedcheskogo muzeya / N.M. Lankova // Karel`skij nauchny`j zhurnal. – 2016. – Т. 5. – № 2 (15). – С. 77-81. – URL: cyberleninka.ru/article/n/razvitie-form-muzeynogo-eksponirovaniya-na-primere-sozdaniya-ekspozitsii-20-vek-stavropol-tolyatti-tolyattinskogo-kraevedcheskogo?ysclid=lpodtcouwy21140537 (data obrashheniya: 26.11.2023)

4. Poselyonova I.V. Gumanitarizaciya obrazovaniya budushhix xudoznikov-masterov tradicionnogo prikladnogo iskusstva kak faktor razvitiya professional`noj kul`tury` budushhix xudoznikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo

prepodavaniya: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Poselyonova Irina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2011. – 228 s.

5. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo obrazovanie. Raboty` studentov v Vy`stavochnom centre Sankt-Peterburgskogo Soyuza xudozhnikov 1-12 sentyabrya 2010 g. / Obshhaya i nauchnaya redakciya: V.F. Maksimovich, N.G. Kuzneczov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2010. – 79 s. – ISBN 978-5-86983-178-1.

6. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Rossii i xudozhestvennoe obrazovanie. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv: nauchno-metodicheskoe posobie / Obshhaya i nauchnaya redakciya: V.F. Maksimovich, E.A. Lapshina; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2011. – 72 s.

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of art history «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Международные XV Бартрамовские чтения
«Мир игрушек, детства и культуры»: основные итоги
International XVth Bartrams' readings
«The world of toys, childhood and culture»: the main results

05 декабря 2023 г. в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама состоялись традиционные ежегодные Бартрамовские чтения, реализованные в рамках инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Высшей школы народных искусств (академии) и приуроченные к двум юбилейным датам: 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) и 20-летию Высшей школы народных искусств (академии).

Тема Бартрамовских чтений в 2023 году – «Мир игрушек, детства и культуры», утверждающая Игрушку как неотъемлемую и уникальную составляющую мира детства, от художественного оформления и ценностно-смыслового содержания которой зависит, каким предстанет мир культуры ребенка.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились директор Сергиево-Посадского института игрушки, кандидат педагогических наук О.В. Озерова; проректор по научной работе Высшей школы народных искусств, доцент, кандидат культурологии С.А. Тихомиров; заведующий Художественно-педагогическим музеем игрушки им. Н.Д. Бартрама А.Р. Семенова; заместитель директора по социально-воспитательной работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук И.Э. Агапова; директора Институтов – филиалов Высшей школы народных искусств кандидат юридических наук В.М. Наумов, кандидат педагогических наук М.А. Салтанов, С.Ю. Анисина, Е.Е. Власова; иностранные гости – проректор Высшей школы – Академии искусств и консервации Сербской православной церкви (г. Белград, Сербия) Н. Качарич и проректор по международной деятельности Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана (г. Душанбе, Таджикистан) З.К. Умарова; профессор Международной академии национальной самоидентификации (IANSI), главный координатор

Международного общества друзей игры, кандидат педагогических наук. С.В. Григорьев.

Торжественную часть продолжило пленарное заседание, которое открыла О.В. Озерова докладом «Музыкальная игрушка как особенное явление в игрушечном производстве России» (рис. 1²). С творческой судьбой выпускницы Загорского индустриального техникума игрушки (сейчас – Сергиево-Посадского института игрушки), театрального художника В.И. Смирновой познакомили С.Б. Войтковский и В.В. Гражданкина (рис. 2). Доклад был посвящен 75-летию мастера и приурочен к открытию выставки ее графических работ в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама.

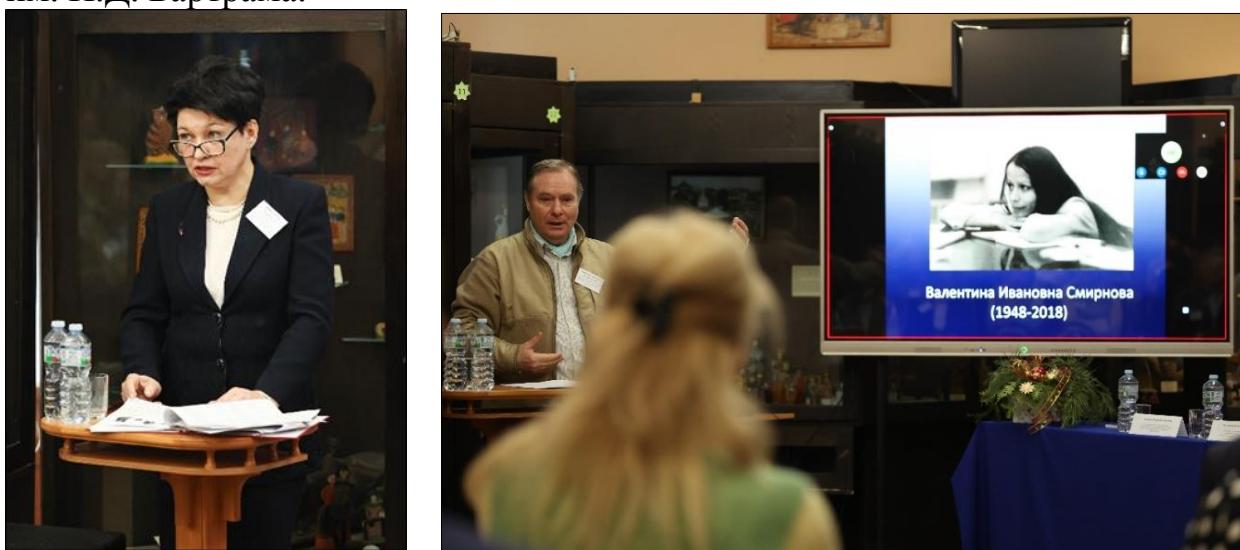

Рис. 1, 2. Пленарное заседание

На пленарном заседании были сформулированы основные перспективные направления изучения игры и игрушек: определены их роль и значение в развитии современного ребенка (доклад А.И. Савенкова); раскрыта взаимосвязь «Игрушка-игра-игросфера» в международных исследовательских и музейных проектах (доклад С.В. Григорьева); описаны проблемы хранения, атрибуции и экспозиционного показа в музеях (доклад Н.В. Полонниковой); дана характеристика сувенирным куклам в народных костюмах как самобытное культурное явление (доклад А.Р. Семеновой).

Завершила пленарное заседание презентация сборника докладов Международных XIV Бартрамовских чтений.

Работа XV Бартрамовских чтений была продолжена в рамках двух секций – «Педагогический потенциал игрушки: подходы, технологии, опыт» (модераторы – О.В. Озерова, Д.Н. Баранова) (рис. 3) и «Игрушка традиционная и игрушка современная: персоналии, образы, средства художественной выразительности» (модераторы – А.Р. Семенова, В.А. Полякова) (рис. 4). Доклады, представленные на секционных заседаниях, позволили раскрыть многообразие игр и игрушек, взглянуть на

² Рис. 1-7. – фотографии из архива Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

игрушки не только как на значимый инструмент формирования личности ребенка, педагогического воздействия, но и уникальный художественный феномен, предмет музейных коллекций.

Рис. 3, 4. Работа секций XV Бартрамовских чтений

Рис. 5. Фрагмент экспозиции
Художественно-педагогического
музея игрушки им. Н.Д. Бартрама

В течение работы чтений участники имели возможность познакомиться с исторической коллекцией Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама (рис. 5) и временной выставкой творческих работ «Самая красивая мама», организованной И.А. Кривко, руководителем студии Семейная творческая мастерская «Ларец» Культурно-досугового центра «Созвездие» (г. Пушкино, Московская обл.).

На мероприятии гостям было предложено создать на мастер-классах свои собственные игрушки из разных материалов – дерева («Игрушка “Сова”»), руководитель Народный мастер России, член Союза художников России, преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Высшей школы народных искусств (академии) В.Ф. Вайсера); бумаги («Новогодняя игрушка»), под руководством Н.А. Артемовой, преподавателя Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии); ткани («Куватка», руководитель Н.В. Каменская, начальник экскурсионно-образовательного отдела Художественно-

педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) (рис. 6, 7).

Рис. 6, 7. Участники мастер-классов «Новогодняя игрушка» и игрушка «Сова»

С целью совершенствования опыта проведения научных мероприятий организаторы предложили участникам ответить на вопросы разработанной анкеты; осмысление полученных результатов станет импульсом для дальнейшего развития Бартрамовских чтений.

Отрадно, что Бартрамовские чтения из года в год становятся площадкой для дискуссий психологов, педагогов школ и преподавателей высших учебных заведений, представителей музейного сообщества и художников, привлекая все новых и новых участников, равнодушных к судьбе игрушки в современных реалиях.

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: serov_p@mail.ru

Соединение традиций и инноваций: международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвящённый 20-летию Высшей школы народных искусств (академии), 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Combining traditions and innovations: the international student's forum «Unique art of Russia», dedicated to the 20th anniversary of the Higher school of folk arts (academy), the 90th anniversary of the Sergiev Posad Institute of toy - a branch of the Higher school of folk arts (academy)

Аннотация. Статья посвящена итогам студенческого форума «Уникальное искусство России», посвященного развитию традиционных художественных промыслов. Студенты и преподаватели обсудили актуальные вопросы: слияние традиций с инновациями, интеграцию современных технологий в процесс обучения, перспективы трудоустройства будущих художников традиционных художественных промыслов. Подчеркивается важность современных вызовов и возможностей для сохранения и развития традиционного прикладного искусства, представлен обзор идей, высказанных на форуме, что стимулирует дальнейший диалог о взаимодействии традиций и инноваций в традиционном прикладном искусстве.

Ключевые слова: студенческий форум, традиционное прикладное искусство, инновации, творчество, образование, технологии, трудоустройство, культурное наследие, художественные тенденции, перспективы карьеры.

Abstract. The article highlights key moments and discussions from the student forum dedicated to the development of folk art. The students and teachers discussed pertinent issues such as merging traditions with innovations, integrating modern technologies into education, employment prospects for future artists of traditional artistic crafts. The article highlights the importance of modern challenges and opportunities for the preservation and development of traditional applied art, provides an overview of the ideas expressed at the forum, which stimulates further dialogue on the interaction of traditions and innovations in the art world.

Key words: student forum, traditional applied art, innovations, creativity, education, technologies, employment, folk art, cultural heritage, artistic trends, career prospects.

Международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвященный 20-летию Высшей школе народных искусств (академии), 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), завершил свою работу, оставив яркие воспоминания и значимые результаты. Мероприятие стало площадкой для обмена идеями и опытом молодых талантов в области традиционного прикладного искусства (рис. 1³).

Рис. 1. Торжественное открытие Международного студенческого форума «Уникальное искусство России»

На форуме студенты представили свои научные доклады, в которых затронуты различные аспекты развития традиционного прикладного искусства. Обсуждения стали источником новых подходов к осмыслению

Рис. 2. С. Перевозчикова – студентка 3 курса Высшей школы народных искусств. Доклад «Студенческий медиакомитет в системе информационной политики Высшей школы народных искусств: концепция деятельности»

проблемы сохранения и продвижения традиций в современном мире, активно обсуждались вопросы актуальности традиционных художественных промыслов в современной культуре, что отразило важность сохранения и развития древних видов искусств в современном обществе (рис. 2).

Участники форума показали, каким образом традиционные художественные промыслы обогащают культурное наследие, формируя его уникальность и

особенность. Обсуждалась необходимость сохранения и передачи мастерства традиционных промыслов, чтобы предотвратить утрату ценных

³ Рис. 1-6. – фото автора статьи.

знаний и техник.

Вместе с тем, форум подчеркнул значимость адаптации традиционных искусств к современным реалиям. Участники высказывались о том, как можно интегрировать элементы традиционных художественных промыслов и современные тенденции и технологии, создавая тем самым современные интерпретации традиционных произведений, как традиционные художественные промыслы могут стать источником вдохновения для современных художников. Ряд научных исследований затронули актуальные вопросы использования современных компьютерных технологий в процессе обучения студентов традиционному прикладному искусству. Синтез традиционного и инновационного стал ключевым аспектом обсуждения, подчеркивая важность равновесия между наследием и передовыми технологиями.

Рис. 3. Работа секции «Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов: инициативы молодежи»

Обсуждение вопросов использования современных компьютерных технологий в процессе обучения показало, что синтез традиционного и инновационного может создать уникальные возможности для студентов, позволяя сохранять и передавать наследие, креативно применять современные технологии в своем творчестве (рис. 3).

Обсуждение актуальности традиционных художественных промыслов выявило не только их историческую ценность, но и потенциал для симбиоза с современной культурой, что открывает новые горизонты для творчества.

Мастер-классы, посвященные различным видам традиционного прикладного искусства, стали важным компонентом студенческого форума. Они позволили студентам познакомиться с техниками художественной вышивки, художественного кружевоплетения, декоративной росписи подносов, лаковой миниатюрной живописи, расширить собственный художественный арсенал (рис. 4). Эти практические занятия предоставили участникам уникальную возможность погрузиться в традиционные художественные техники обменяться опытом с коллегами и раскрыть свой творческий потенциал.

Рис. 4. Мастер-класс по декоративной росписи подносов проводят студенты и директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств М.А. Салтанов

Мастер-классы также подчеркнули важность передачи мастерства из поколения в поколение и поддержки молодых талантов, стремящихся сохранить и развивать народные художественные традиции. В результате этих практических занятий участники форума приобрели не только новые навыки, но и углубили понимание традиционного

прикладного искусства.

Художественные выставки стали визуальным отражением разнообразия традиционных

художественных промыслов России, ярким подтверждением творческих успехов студентов на пути профессионального становления. Форум способствовал обогащению знаний, сплотил студенческое сообщество вокруг общей цели – сохранения и продвижения традиционного прикладного искусства в современном обществе (рис. 5).

Важным результатом стало формирование плодотворного диалога между студентами и преподавателями, создавшего основу для будущих совместных проектов и исследований.

Форум также стал платформой для поощрения творческого самовыражения студентов. Художественные выставки выявили яркие индивидуальности и подчеркнули разнообразие художественных подходов.

Рис. 5. Выставка лаковой миниатюрной живописи Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Трудоустройство и востребованность студентов, перспективы карьерного роста в сфере традиционного прикладного искусства заслужили особого внимания и обсуждения.

В ряде докладов поднимался вопрос об адаптации навыков студентов к требованиям современного рынка труда, необходимость знания не только традиционных техник, но и умения работать с современными

инструментами, программами и технологиями.

Одно из наиболее актуальных дискуссионных обсуждений касалось важности создания портфолио и демонстрации студенческих проектов. Студенты обсуждали, как представить творческие работы и профессиональные достижения, чтобы они привлекли внимание потенциальных работодателей, подчеркивали важность академического обучения, необходимость учета современных требований рынка.

Подводя итоги, можно сделать вывод – международный студенческий форум «Уникальное искусство России» стал важным шагом в развитии высшего образования в области традиционного прикладного искусства. Взаимодействие студентов, научные исследования и творческие проявления создали благоприятную среду для поддержки и продвижения этого важного аспекта культуры.

Форум акцентировал внимание общественности на важности сохранения народных традиций и их влиянии на формирование национальной идентичности. Участники подчеркнули, что традиционное прикладное искусство не только является источником вдохновения для художников, но и играет важную роль в сохранении культурного многообразия (рис. 6).

На форуме обсуждались перспективы сотрудничества образовательных учреждений и предприятий в сфере прикладного искусства. Участники подчеркнули важность установления партнерских отношений, которые могли бы обеспечить студентам доступ к реальным профессиональным проектам и трудоустройству. Форум стимулировал диалог о значимости саморазвития и обучения на протяжении всей карьеры, т.к. быстро меняющаяся среда требует постоянного обновления навыков и готовности к адаптации. Разговор об образовании как непрерывном процессе стал ключевым элементом в решении вопросов трудоустройства. В итоге форум создал плодотворную среду для обмена опытом, формирования новых идей и стратегий, которые помогут студентам успешно войти в профессиональную среду и продолжать развиваться в своей творческой карьере.

Международный студенческий форум «Уникальное искусство России» подвел итоги ряду успешных научных проектов, заложил основу будущих исследований, сотрудничества и продвижения традиционного прикладного искусства среди молодого поколения.

Рис. 6. Культурная программа форума. Экскурсия в Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

УДК 378.6:745

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного кружевоплетения, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of artistic lace weaving, head of the artistic and creative laboratory of the research institute of traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186 St. Petersburg, nab. Griboyedov Canal, 2, lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

**Выставка «Великолепие художественного наследия России»
г. Калофер (Болгария)
Exhibition «The Splendor of the artistic heritage of Russia»
in Kalofer (Bulgaria)**

В рамках реализации Программы «Единое научно-образовательное и художественно-творческое пространство Высшей школы народных искусств (академии) как фактора сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов, соотнесенных с конкретными регионально-историческими центрами народного искусства» (2022-2024) была проведена выставка «Великолепие художественного наследия России» в г. Калофер (Болгария).

В творческом центре «Калоферская дантела», входящем в состав Мемориального комплекса «Христо Ботев», 30 сентября – 09 октября 2023 г. была организована выставка, на которой зрителям были представлены выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы народных искусств (академии): кружевные и вышитые изделия (рис. 1-4⁴).

На торжественном открытии выставки (1 октября) сотрудник Творческого центра Антоанета Първанова представила представителей Высшей школы народных искусств (академии): кандидата педагогических

⁴ Рис. 1-15. – фото автора статьи.

наук, заведующего кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулину и кандидата педагогических наук, преподавателя кафедры художественного кружевоплетения Ю.Е. Лапину.

Е.В. Сайфулина приветствовала гостей и рассказала о представленных вышитых и кружевных изделиях, а также о других направлениях обучения студентов в вузе (5).

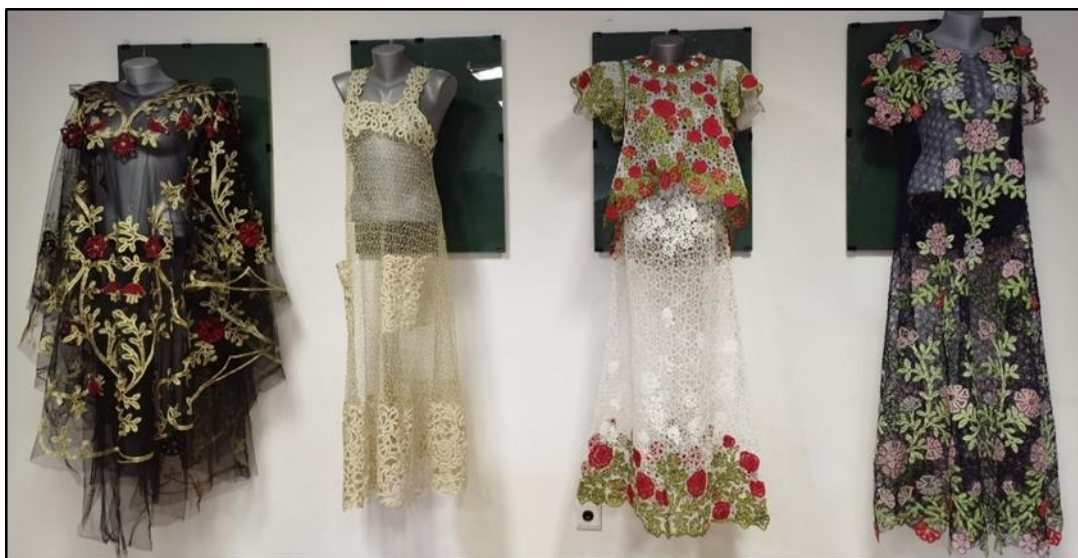

Рис. 1. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) на экспозиции выставки «Великолепие художественного наследия России»

Рис. 2. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) на экспозиции выставки «Великолепие художественного наследия России»

Рис. 3. Выпускные квалификационные работы студентов
кафедры художественной вышивки
Высшей школы народных искусств (академии) на экспозиции выставки
«Великолепие художественного наследия России»

Рис. 4. Выпускные квалификационные работы студентов
кафедры художественного кружевоплетения
Высшей школы народных искусств (академии) на экспозиции выставки
«Великолепие художественного наследия России»

Рис. 5. Открытие выставки «Великолепие художественного наследия России» в зале Творческого центра «Калоферская дантела» (г. Калофер Болгария)

Посетители выставки внимательно рассматривали произведения, выполненные студентами академии в разных техниках кружевоплетения и вышивки, восхищались мастерством (рис. 6-10, 15).

Рис. 6, 7. Посетители выставки «Великолепие художественного наследия России» рассматривают произведения, выполненные студентами Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 8. Зав. кафедрой художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Е.В. Сайфулина рассказывает болгарским школьникам о видах традиционного прикладного искусства России

Рис. 9. Зав. кафедрой художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Е.В. Сайфулина рассказывает посетителям о выставках академии, прошедших на территории России

Рис. 10. Зав. кафедрой художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Е.В. Сайфулина рассказывает посетителям о направлениях обучения в вузе

Ю.Е. Лапина провела несколько мастер-классов «Плетение полотнянки» для детей и взрослых; для болгарских кружевниц – «Замена нити в полотнянке» и «Выполнение петельной зашивки с участием ходовой пары» (11-14).

Рис. 11, 12. Мастер-класс для детей «Плетение полотнянки» проводит преподаватель кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Ю.Е. Лапина

Рис. 13, 14. Мастер-класс для кружевниц «Выполнение петельной зашивки» проводит преподаватель кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Ю.Е. Лапина

01.10.2023г.
 Прекрасна госпожа
 изложба!
 Свек не може да отнесе
 оти от така красота, умение,
 ефирност и свирливо
 ръководство!
 Благодаря за насгата!
 Тон Шишва
 Калофер

Молкова красота!
 Молкова изумство!
 Молкова изложба
 За отите!
 Прекрасните преу
 умения и таланта.
 Благодаря!!!
 Голасловени 99
 сте!!!
 Капитана; Теорис
 02.10.2023г у Варвара

03.10.2023г.
 Прекрасна изложба и
 показване на таланта на
 БМ. Жени.
 За жалост жетива всеки не
 мързи.
 С уважение; М. Пенсела

06.10.2023г.
 Невероятна красота!
 Всичко е изработено в
 дома на вестника и любов!
 Продължавате да работи
 те отите и свирливо
 ръководство, които работят
 там, се красота и
 все наши свир!
 Мисляна Корина
 София "Христо Бранков"

07.10.2023г.
 Изложбата е разкошна! Много благодаря,
 че дойдохте и организирахте прекрасната
 изложба, за да можем да се изкажем на
 тази красота! Много съм щастлива да се
 запозная с руската дантела много.
 Надявам се да има още много изложби
 в бъдеще и да посетя Академията в
 Петербург!
 С огромна благодарност,
 Агнеса ♥

08.2023г.
 Вдъхнети сме от красотата, която
 имаме възможност да видим в тази
 невероятна колекция на дантели
 Скъпото да преизкажат за големия
 дуп и талант на изработването им.
 С благодарност към уредника на
 тази проява.
 Р. Сивцова: Ренд
 Д. Шишва: Кел
 от Бургас

Рис. 15. Отзиви, оставени посетителите на изложбата «Великолепие художественного наследия России» в Творческом центре «Калоферская дантела»

УДК 746.2+378.6

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного кружевоплетения, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of artistic lace weaving, head of the artistic and creative laboratory of the research institute of traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186 St. Petersburg, nab. Griboyedov Canal, 2, lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир» The XVII All-Russian competition of professional skills in bobbin lace weaving «Kirishi souvenir»

*Вот журчат коклюшки... Слышишь перестук?
Наши кружевницы славятся уменьем!
И от этой песни торжествует слух,
Вновь сердца наполнены радостным волньем!
О.А. Тюльпина*

28 октября 2023 г. в Киришском Дворце творчества им. Л.Н. Маклаковой (г. Кириши Ленинградской области) в рамках проекта «Сохранение и развитие Киришского (Захожского) кружева» прошел XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир». Тема конкурса этого года «Травы Жизни».

Реализация запланированных мероприятий проекта стала возможна при поддержке: Комитета по культуре и туризму Ленинградской области; Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области; Киришского историко-краеведческого музея.

Очный конкурс проходил в светлом зале Киришского Дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой, дистанционно – по месту жительства кружевниц. В очном этапе конкурса приняли участие около пятидесяти кружевниц Мценска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Выборга и Тихвина. Дистанционно приняли участие около двухсот мастериц разных субъектов Российской Федерации: Архангельской, Иркутской, Липецкой,

Вологодской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Нижегородской и др. областей.

Перед началом конкурса участники выбрали сколок из нескольких предложенных для выполнения в каждой номинации: «для начинающих», «для владеющих приемами кружевоплетения», «для мастериц». Сколки были разработаны киришским художником Н.А. Ларионовой, преподавателем кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств Ю.Е. Лапиной и А.В. Калашниковой – педагогом дополнительного образования Киришского Дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой.

В рамках конкурса была организована выставка «Великолепие художественного наследия России», на которой представлены семестровые и выпускные квалификационные работы студентов среднего профессионального и высшего образования кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств. Все представленные произведения: воротники, скатерти, шарфы, платья выполнены студентами по киришской технологии кружевоплетения под руководством преподавателя кафедры художественного кружевоплетения Ю.Е. Лапиной (рис.1-3⁵).

Рис. 1-3. Выставка семестровых и выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России» в Киришском Дворце творчества им. Л.Н. Маклаковой (г. Кириши Ленинградская область)

⁵ Рис. 1-10. – фото автора статьи.

Конкурсную работу нужно было выполнить за три часа. В 11.30 конкурсанты приступили к плетению сувенира (рис. 4-6) и большинство закончили плетение кружевного сувенира в отведенное время.

Рис. 4-6. Участники конкурса «Киришский сувенир». 28 октября 2023 г.

После завершения конкурса перед торжественной церемонией награждения к работе приступило жюри: киришский краевед М.В. Двоглазова, научный сотрудник Киришского краеведческого музея В.В. Кугай, преподаватель кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Ю.Е. Лапина, художник Л.П. Лазутина, заведующий библиотекой Т.А. Григорова, педагог дополнительного образования, заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Киришского Дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой Т.А. Ершова (рис. 7).

Рис. 7. Члены жюри конкурса «Киришский сувенир» (слева направо): Т.А. Григорова, М.В. Двоглазова, Ю.Е. Лапина, Т.А. Ершова

После обсуждения членами жюри конкурсных работ были распределены номинации, оформлены дипломы. Участники конкурса и гости были приглашены в концертный зал для подведения итогов конкурсов: «Кружевной ларец» и «Киришский сувенир».

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса открыла певица Ж.Ю. Чурикова, исполнившая произведение «Кружевница, держащая нить». С приветственным словом выступили: заместитель главы администрации Киришского муниципального района Ленинградской области Е.В. Острова, специалист по жанрам творчества отдела культуры Областного дома народного творчества Е.Н. Лаврова, директор Киришского Дворца творчества имени Л.Н. Маклаковой С.В. Смирнов.

Свой творческий подарок подготовил коллектив студии костюма «Коло» Киришского Дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой. Зрителям были представлены: коллекция головных уборов – стилизованных кокошников и девичьих повязок «Сестрицы Аленушки и братец Иванушка» и коллекция «Вресень», состоящая из костюмов, декорированных стилизованными киришскими орнаментальными мотивами.

В торжественной обстановке были вручены дипломы и памятные подарки участникам и лауреатам XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир» (рис. 8).

Экспертная работа в составе жюри преподавателя кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Ю.Е. Лапиной отмечена дипломом (рис. 9).

Рис. 8. Победители и лауреаты XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир»

Организаторы и участники Всероссийского конкурса профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению с интересом рассматривали кружевные произведения, выполненные студентами кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии), и благодарили за профессиональную работу педагогов вуза и мастерство студентов (рис. 10).

Рис. 9. Диплом за выставку «Великолепие художественного наследия России»

Рис. 10. Диплом Ю.Е. Лапиной за экспертную работу в составе жури

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

УДК 37.02:745

*Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор
Научно-исследовательского института традиционных художественных
промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»,
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail:
profped@bk.ru*

*Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of
the Research institute of traditional artistic crafts of the «Higher school of folk arts
(academy)», 191186, St. Petersburg, emb. Griboedov Canal, 2, lit., e-mail:
profped@bk.ru*

Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства

A set of integrative methodological approaches to professional education in the field of traditional applied art

Аннотация. Статья посвящена выявлению функциональных возможностей интегративного подхода к объектам профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Представлена сущность процесса интеграции как процесса создания группы видов профессиональной деятельности, условий отбора содержания обучения конкретным дисциплинам и практикам. Раскрыто содержание требований, которые регулируют разно уровневые и многофакторные процессы интеграции в профессиональном образовании сферы традиционного прикладного искусства. Определен комплекс интегративных подходов и дана характеристика каждого из них.

Abstract. The article is devoted to identifying the functionality of an integrative approach to the objects of vocational education in the field of traditional applied art. The essence of the integration process is presented as the process of creating a group of types of professional activities, conditions for selecting the content of training in specific disciplines and practices. The content of the requirements that regulate different level and multifactor integration processes in professional education in the field of traditional applied art is revealed. A set of integrative approaches is defined and characteristics of each of them are given.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, профессиональное образование, интеграция, интегративная методология, требования, комплекс.

Key words: traditional applied art, professional education, integration, integrative methodology, requirements, complex.

Интеграция как перспективная тенденция развития профессионального образования была выявлена еще в 1997 г. академиком Российской академии образования А.П. Беляевой. Именно ей принадлежат слова: «Тенденция интеграции, так же, как и гуманизации, пронизывает все категории и сферы образовательного процесса» [4, с. 16]. В течение более двадцати лет интеграция прочно вошла в профессиональную педагогику как ведущая идея, широко реализуемая в создании содержания и процесса профессионального образования всех уровней.

Интеграция является одной из основных идей, воплощаемой в профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов уже нескольких лет [2, 5, 8, 10]. С ее помощью созданы дидактические модули обучения общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам в среднем профессиональном и высшем образовании, систематизирован процесс проектирования содержания обучения декоративному рисунку при обучении бакалавров, определены этапы формирования профессионального мастерства при подготовке художников-ювелиров и многое другое.

Как показывают теоретические работы ученых в области профессионального образования, с конца XX века интегративный методологический подход применяется в профессионалистических, дидактических, методических исследованиях. Причем охватывает своим влиянием не только создание закономерностей и принципов профессионального образования [1], но и разработку новых групп профессий и специальностей [9], модернизацию содержания образования по уровням интеграции (межнаучный, междисциплинарный (межпредметный), внутридисциплинарный) [3] и др.

Интегративный подход подтверждает свой методологический статус как всеобщий, влияющий на развитие всех объектов и систем профессионального образования. Обратимся к фактам, это подтверждающим, а именно к научным достижениям в подготовке художников традиционного прикладного искусства по конкретным видам этого искусства, что осуществлено в Высшей школе народных искусств (академии) и ее восьми филиалах. Данное учебное заведение подготавливает специалистов с высшим и средним профессиональным образованием по более 22 видам традиционного прикладного искусства в местах их возникновения и развития, например, богородской художественной резьбы по дереву в п. Богородском Московской области или мастерской лаковой миниатюрной живописи в п. Мстера Владимирской области. Переход к высшему образованию в начале 2000-х гг. в области традиционного прикладного искусства в этом учебном заведении позволил организовать в нем системные методологические научные исследования в рамках научно-педагогической школы «Теория и практика непрерывного профессионального образования в

сфере традиционного прикладного искусства» академика Российской академии образования В.Ф. Максимович, которые до настоящего времени являются единственными методологическими достижениями в педагогической сфере традиционного прикладного искусства.

Как доказано на практике, интегративный подход благодаря изучению процесса интеграции применительно к педагогическим объектам обеспечивает образование комплексов и систем. Так, интеграцией образованы системы содержания обучения мастерству в ювелирном искусстве (Чуракова М.В.), художественном кружевоплетении (Ю.Е. Лапина, Е.А. Лапшина, Д.Ю. Христолюбова), художественной вышивке (Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань), лаковой миниатюрной живописи (Ю.А. Бесшапошникова, М.Н. Мочалова, И.В. Поселенова, М.А. Салтанов). Кроме этого созданы системы обучения академическому, декоративному рисунку, академической и декоративной живописи (Н.Г. Кузнецов, Ю.И. Кривозубова, М.О. Ломакин, П.Е. Серов) и пластической анатомии (А.Л. Уткин), которые встроены в общие дидактические системы подготовки художников.

Эти достижения оказались возможны потому, что интеграция в профессиональном образовании области традиционного прикладного искусства установлена как:

- процесс создания группы видов профессиональной деятельности выпускников направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»;

- условия отбора знаний, умений, навыков и компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся на конкретном уровне образования (бакалавриат, специалитет, магистратура);

- условия отбора содержания обучения конкретным дисциплинам («Исполнительское мастерство», «Проектирование», «Композиция», «Декоративный рисунок» и др.), практикам;

- процесс разработки дидактических комплексов, часто включающих учебную программу по дисциплине, учебник, учебное пособие, практикум, наглядные материалы.

Нужно отметить, что применение именно интегративного подхода позволило не только изучить, но создать и реализовать сложный системный объект, которым является профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства. Сложность заключается в наличии в профессиональном образовании нескольких уровней и влиянии на него сразу множества факторов. Среди них отметим: низкую востребованность высокопрофессиональной деятельности выпускников из-за малочисленности предприятий традиционных художественных промыслов, выпускающих высокохудожественные изделия, что также тормозит развитие производственной практики студентов; отсутствие на рынке труда высококвалифицированных педагогических кадров, способных осуществлять педагогическую деятельность по специальным профессиональным дисциплинам, связанным с конкретным видом искусства; полностью

самостоятельную разработку преподавателями дидактического обеспечения учебного процесса по конкретным видам (профилям) традиционного прикладного искусства, например, учебников, ввиду их полного отсутствия. Перечисленные выше факторы не являются исчерпывающими, но доказывают сложность условий развития профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. К сожалению эти факты не получили достаточно обоснованной научной интерпретации в рамках методологии. Пояснением к этому является следующее: содержание категорий многоуровневости и многопрофильности применительно к процессу профессионального образования в традиционном прикладном искусстве выступает в более широком, охватывающем многие науки, значении. Этим значением может быть содержание требований, которые бы регулировали сразу несколько разноуровневых и многофакторных процессов. К числу их отнесем:

- взаимообусловленность и преемственность среднего профессионального и высшего образования;
- интеграцию различных видов деятельности (например, моделирование и изготовление изделий с художественной вышивкой) и их представление в содержании образования;
- дифференциацию содержания образования в зависимости от уровня сложности высокохудожественной квалифицированной деятельности;
- индивидуальность профессионального становления художника;
- обновление практических работ и заданий для студентов на базе тенденций развития традиционного прикладного искусства.

Научное исследование этих явлений определило тот факт, что интегративный подход не только широко применяем, но и многомерен, т. е. по сути представляет комплекс подходов. Эти подходы раскрывают уровни интеграции (например, используемые для создания содержания образования) и объединяют направленность их действия.

В нашем исследовании было определено, что в настоящее время комплекс интегрированных подходов состоит из регионально-исторического, художественно-технологического, интегративно-модульного, инвариантно-вариативного, практико-ориентированного, междисциплинарного подходов. Остановимся на них подробнее.

Согласно регионально-историческому подходу, содержание образования в области конкретного традиционного прикладного искусства исходит из сущности его регионально-исторических корней, охватывающих исторический период становления и развития искусства, и социальные, природные, культурные традиции региона, где данный вид искусства возник. Подход широко применим к разработке содержания обучения по профессионально направленным дисциплинам в среднем профессиональном [10] и высшем образовании [5].

Художественно-технологический подход устанавливает взаимосвязь между художественной и технологической видами деятельности художников в различных видах традиционного прикладного искусства. Тем самым

подход доказывает совместимость этих видов деятельности в их практическом освоении обучающимися на любых уровнях образования, а именно, среднем профессиональном [11] и высшем образовании [5].

Интегративно-модульный подход обеспечивает интеграцию содержания и процесса обучения при одновременном построении целостных дидактических единиц – модулей, которые впоследствии внедряются в систему подготовки художников как этапы формирования мастерства [10].

Инвариантно-вариативный подход применяется для построения содержания обучения, когда оно состоит из учебной информации общего (инвариантная часть) и специального (вариативная часть) назначения или же для студентов всего курса (инвариантная часть) и групп студентов, осваивающих конкретный вид (профиль) традиционного прикладного искусства. Подход успешно использован при обучении декоративному рисунку [8] и правовому обеспечению профессиональной деятельности [6].

Так, установлены и раскрыты два блока содержания правового обучения будущих художников традиционного прикладного искусства в высшем образовании. Первый блок – инвариантный, включающий информацию о правовых нормах, которые обеспечивают правовое сопровождение деятельности художников по различным видам искусства; второй блок – вариативный, имеющий особенную правовую информацию, целенаправленную на сферу только традиционных художественных промыслов и тем самым участвующий в профессиональном росте будущих художников [6].

Во многих научных работах преподавателей Высшей школы народных искусств раскрыт еще один интегративный подход – практико-ориентированный [5-8, 10, 11]. Сущность применения данного подхода в профессиональном образовании – ориентация обучения и воспитания на успешное освоение знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессиональной деятельностью за счет большого объема практических занятий. Это является важнейшим и руководящим научным положением организации учебно-воспитательного процесса в области традиционного прикладного искусства. Освоение мастерства художественного кружевоплетения, художественной вышивки, лаковой миниатюрной живописи, художественной резьбы по кости и дереву, декоративной росписи по металлу и ткани, художественной росписи по эмали и других видов традиционного прикладного искусства осуществляется при активном включении практико-ориентированного подхода, результатом чего являются разработка и внедрение практико-ориентированных дисциплин профессиональных циклов и модулей, а также сформированность умений и навыков на высочайшем художественно-технологическом уровне. Так, возрождение киришского художественного кружевоплетения стало возможным только благодаря введению этого вида искусства в обучение в Высшей школе народных искусств (академии) при осуществлении практико-ориентированного учебного процесса, позволившего не только восстановить художественную технологию, орнаменты, но и реализовать новые

композиционные решения, эстетические возможности данного вида кружевоплетения.

Практико-ориентированный подход применяется к формированию содержания правового образования бакалавров и утверждает, что обеспечение активной мотивации к изучению права посредством проведения аудиторных и внеаудиторных практических занятий приводит к развитию правовой компетентности в области традиционного прикладного искусства.

Широкое распространение получил междисциплинарный подход к изучению и разработке содержания и процесса обучения и воспитания в области традиционного прикладного искусства. Сущность применения междисциплинарного подхода состоит в раскрытии связей между различными дисциплинами и темами дисциплин в целях интеграции содержания образования и разработки его преемственности, что приводит к повышению эффективности и качества обучения.

Сказанное подтверждается многочисленными исследованиями дидактики образования в области художественного кружевоплетения, художественной вышивки, косторезного и ювелирного искусства, лаковой миниатюрной живописи, проведенными в Высшей школе народных искусств (академии). Например, в научном исследовании содержания формирования профессионального мастерства художников-ювелиров установлена и раскрыта связь между осваиваемыми понятиями учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, при этом проведен анализ содержания всех тем исследуемых дисциплин. Большая по объему работа позволила выявить интегративные связи междисциплинарного уровня, которые обеспечили логику изучения учебной информации в системе подготовки художников с приростом новых знаний в различных дисциплинах без их дублирования и открытие возможностей для создания модулей содержания обучения.

Представленные выше интегративные подходы, конечно, не являются единственными в их комплексном объединении. Их количество обязательно будет пополняться в соответствии с результатами новых научных методологических исследований в образовательной области традиционного прикладного искусства и всеобщей тенденцией к интеграции образования, общества, науки.

Комплекс интегративных подходов подтверждает открытие в настоящее время интегративной методологии профессионального образования в области традиционного прикладного искусства и предлагает один из путей ее развития.

Литература

1. Александрова Н.М. Методологические предпосылки создания закономерностей профессиональной педагогики педагогического образования / Н.М. Александрова // Теория профессиональной педагогики педагогического образования: монография; под научной редакцией Н.М. Александровой. – Санкт-

Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – С. 6-13. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

2. Александрова Н.М. Особенности проектирования дидактических модулей для обеспечения профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 85-95. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-85-95. – URL: https://dpiu.ru/stat/2022_2/2022-02-13.pdf (дата обращения: 11.11.2023).

3. Андреева Н.Д. Методологические основы подготовки магистра экологического образования в педагогическом университете / Н.Д. Андреева // Биологическое и экологическое образование: методология, теория, методика, практика: сборник материалов XI Международного методологического семинара 21-24 ноября 2011 г., Вып. 10, Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург: ТЕССА, 2011. – С. 14-18. – ISBN: 978-5-94086-025-7.

4. Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования / А.П. Беляева. – Санкт-Петербург: ИПТО РАО, 1997. – 225 с.

5. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 227 с.

6. Еракина Е.А. Особенности формирования и реализации содержания правового обеспечения профессиональной деятельности будущих бакалавров традиционных художественных промыслов / Н.Н. Михайлова, Е.А. Еракина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 93-106. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-93-106. – URL: https://www.dpiu.ru/stat/2021_4/2021-04-14.pdf. (дата обращения: 25.11.2023).

7. Лапина Ю.Е. Возрождение киришского кружевоплетения как основа развития высшего профессионального образования / Ю.Е. Лапина // Вопросы культурологии. – 2013. – № 8 – С. 73-76.

8. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: монография / М.О. Ломакин. – Санкт-Петербург: ВШНИ. – 152 с. – ISBN 978-5-906697-89-9.

9. Мелехин В.А. Интеграция профессий агропромышленного профиля и создание профессии социально-интегративного типа / В.А. Мелехин // Дидактическая система профессионального образования по интегрированной группе профессий в агропромышленных учреждениях; под редакцией А.П. Беляевой. – Санкт-Петербург: Государственное научное учреждение Институт профессионально-технического образования РАО, 2002. – С. 50-79. – ISBN 5-902064-07-4.

10. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 237 с.

11. Швецова О.В. Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки / О.В. Швецова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3. – С. 158-164. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 — URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (дата обращения: 25.11.2023).

References

1. Aleksandrova N.M. Metodologicheskie predposylki sozdaniya zakonomernostej professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya / N.M. Aleksandrova // Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya: monografiya; pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg: RGPU im. A.I. Gercena, 2013. – S. 6-13. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

2. Aleksandrova N.M. Osobennosti proektirovaniya didakticheskix modulej dlya obespecheniya professional'nogo obrazovaniya v oblasti konkretnyx vidov tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2. – S. 85-95. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-85-95. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-13.pdf (data obrashheniya: 11.11.2023).

3. Andreeva N.D. Metodologicheskie osnovy podgotovki magistra e'kologicheskogo obrazovaniya v pedagogicheskom universitete / N.D. Andreeva // Biologicheskoe i e'kologicheskoe obrazovanie: metodologiya, teoriya, metodika, praktika: sbornik materialov XI Mezhdunarodnogo metodologicheskogo seminaru 21-24 noyabrya 2011 g., Vy`p. 10, Sankt-Peterburg. – Sankt-Peterburg: TESSA, 2011. – S. 14-18. – ISBN: 978-5-94086-025-7.

4. Belyaeva A.P. Integrativno-modul'naya pedagogicheskaya sistema professional'nogo obrazovaniya / A.P. Belyaeva. – Sankt-Peterburg: IPTO RAO, 1997. – 225 s.

5. Besshaposhnikova Yu.A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy'sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna; Vy`sshaya shkola narodnyx iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – 227 s.

6. Erakina E.A. Osobennosti formirovaniya i realizacii sodержaniya pravovogo obespecheniya professional'noj deyatel'nosti budushhix bakalavrov tradicionnyx xudozhestvennyx promy`slov / N.N. Mixajlova, E.A. Erakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 93-106. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-93-106. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-14.pdf. (data obrashheniya: 25.11.2023).

7. Lapina Yu.E. Vozrozhdenie kirishskogo kruzhevopleteniya kak osnova razvitiya vy`sshego professional`nogo obrazovaniya / Yu.E. Lapina // Voprosy` kul`turologii. – 2013. – № 8 – S. 73-76.

8. Lomakin M.O. Dekorativny`j risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / M.O. Lomakin. – Sankt-Peterburg: VShNI. – 152 s. – ISBN 978-5-906697-89-9.

9. Melexin V.A. Integraciya professij agropromy`shlennogo profilya i sozdanie professii social`no-integrativnogo tipa / V.A. Melexin // Didakticheskaya sistema professional`nogo obrazovaniya po integrirovannoj grupe professij v agropromy`shlenny`x uchrezhdeniyax; pod redakciej A.P. Belyaevoj. – Sankt-Peterburg: Gosudarstvennoe nauchnoe uchrezhdenie Institut professional`no-tekhnicheskogo obrazovaniya RAO, 2002. – S. 50-79. – ISBN 5-902064-07-4.

10. Churakova M.V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 237 s.

11. Shveczova O.V. Sovremennoe sodержanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / O.V. Shveczova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3. – S. 158-164. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 — URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (data obrashheniya: 25.11.2023).

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

УДК 378.6:745.51

Наумов В.М., кандидат юридических наук, доцент, директор Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., поселок Богородское, д. 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Naumov V.M., PhD in Law, associate professor, director of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141342, Moscow region, Sergiev Posad, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Андреева Н.Ю., кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., поселок Богородское, д. 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Andreeva N.Yu., PhD in Engineering, associate professor, deputy director for educational and educational work of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141342, Moscow region, Sergiev Posad, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex

Богородский институт художественной резьбы по дереву: история длиной 110 лет Bogorodskoye institute of artistic wood carving: the story is 110 years long

Аннотация. В статье изложен исторический путь становления и развития учебного заведения – филиала Высшей школы народных искусств (академии) – от учебно-показательной мастерской до института. Освещены значимые достижения Богородского института художественной резьбы по дереву за последние пять лет. Описано празднование к 110-летию со дня основания первых учебных мастерских в Богородском и к 20-летию Высшей школы народных искусств (академии). Исторический анализ в данной статье строился на принципах историзма, объективности и научной достоверности. В процессе реализации данных принципов были использованы основные методы исторического исследования – проблемно-хронологический, историко-типологический, историко-сравнительный, историко-системный.

Ключевые слова: богородская резьба, богородские резчики, богородский промысел, юбилей, институт.

Abstract. The article describes the historical path of formation and development of an educational institution – a branch of the Higher school of folk

arts (academy) – from an educational and demonstration workshop to an institute. The significant achievements of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving over the past five years are highlighted. The celebration of the 110th anniversary of the founding of the first educational workshops in Bogorodskoye and the 20th anniversary of the Higher school of folk arts (academy) is described. The historical analysis in this article was based on the principles of historicism, objectivity and scientific reliability. In the process of implementing these principles the main methods of historical research were used – problem-chronological, historical-typological, historical-comparative, historical-systemic.

Keywords: carving from Bogorodskoye, carvers from Bogorodskoye, Bogorodskoye craft, jubilee, institute.

1913 г. был ознаменован в деревне Богородское двумя событиями: созданием артели резчиков и учебно-показательной мастерской с инструкторским классом резьбы по дереву, которая по замыслу государства должна была исполнять функции «кузницы новых кадров» для народного искусства (рис. 1⁶). Руководить учебно-показательной мастерской был назначен выпускник Императорской Академии художеств художник-график Константин Иоганнович-Эдуардович Линдبلاد (1877-1937). В 1922 г. мастерскую переименовали в Богородскую профессионально-техническую школу художественной резьбы по дереву [4, с. 250].

С первых шагов основания мастерская, а позже, выросшая из нее профтехшкола, стала готовить не народных мастеров, каковыми были богородские художники, а профессионалов-резчиков, которые в процессе обучения осваивали такие предметы, как лепка, технология древесины, черчение. В мастерской были устроены классы моделировочно-лепной, гипсовальный и скульптурной резьбы. Таким образом была предпринята попытка разрушения традиционной системы ученичества «из-под руки» и замены ее «академической системой». Анализ списков учащихся показывает, что за пять предреволюционных лет существования мастерской в ней обучались всего лишь пять детей богородских резчиков.

После возвращения Константина Иоганнович-Эдуардовича Линдблода в Академию художеств, где он продолжал работать в должности доцента, система обучения в школе, к сожалению, не изменилась. Богородскую профтехшколу художественной резьбы по дереву возглавил также далекий от резьбы по дереву выпускник Академии художеств художник-график Валентин Иванович Быстренин (1872-1944). Затем в 1920-е гг. во главе учреждения встал Георгий Степанович Серебряков. С его деятельностью связано активное внедрение в программу обучения зарубежных образцов игрушки и скульптуры, в основном из Германии и Швейцарии, поскольку именно по этим странам путешествовал Г.К. Серебряков. Он же заключил контракт с «варягом», призванным учить детей богородских мастеров резьбе,

---

⁶ Рис. 1. – фото из архива ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву».

– румынским резчиком Георгием Монеску-Монелло, закончившим школу швейцарской резьбы в Бриенце и работавшим в Мюнхене.

Рис. 1. «Отцы-основатели» учебно-показательной мастерской

В тот же период, в 1920-е гг., директором Богородской профессионально-технической школы назначен скульптор Алексей Виссарионович Петров (1897-1953), а преподавателем – его жена, живописец Мария Владимировна Ломакина [6, с. 301].

После Георгия Степановича Серебрякова руководство школой вновь передали в руки художников-профессионалов, среди которых Алексей Виссарионович Петров, Борис Алексеевич Бурмистров и др. Прошло более 100 лет, но в программах Богородского института художественной резьбы по дереву по-прежнему можно увидеть дисциплины (лепка, рисунок), которые были предложены именно этими людьми для обучения профессиональных богородских резчиков.

1930-е гг. – не самое лучшее время для творчества в учебно-показательной мастерской и богородского промысла. Это был период, когда во многих промыслах начинает проявляться откровенная политизация. Мастерам предлагаются темы, чуждые крестьянской природе и народному пониманию красоты. Но резчики продолжают жить не просто дореволюционными образами, а стремятся создавать новые работы и образцы для учебного процесса, сверяясь со старыми ориентирами, т.е. не отходят от уже сложившейся традиции.

Василий Тимофеевич Полинов, Василий Яковлевич Ерошкин, Иван Васильевич, Алексей Иванович Пронин – вот лишь краткий перечень фамилий мастеров, продолживших традицию промысла в 1920-х гг. и определивших основу богородской резьбы по дереву в последующее десятилетие. Все они являлись инструкторами производственного обучения, разрабатывали программы и методики обучения. Стоит отметить, что с

1930–1950-х гг. мастера все же начинают заниматься поиском новых форм, однако и в этом случае учитывают понятие народной красоты и гармонии.

Рис. 2. И.К. Стулов. Скульптурная композиция «Вершки и корешки». 1944 г.

Вместе с тем партийные функционеры в это же время пытаются навязать представителям промысла политические сюжеты изделий. Мастерам удаётся сохранить крестьянскую тематику игрушек, но, чтобы не вступать в прямой конфликт с «профессионалами», вместо политической, как и во многих других направлениях искусства, выбирают сказочную тематику деревянных скульптур [7, с. 50] (рис. 2⁷).

Несмотря на это, спустя еще десятилетие, в 1940–1950-е гг. в изделиях промысла появляются черты отказа от традиции, исчезает «богородская порезка», поверхность ошкуривается до гладкости, белый цвет дерева заменяется коричневой протравой.

С 1960-х гг. артельное производство переводят на «фабричные рельсы» и творчество заменяется стандартами и планами, а затем на смену увядающему промыслу приходит понятие «художественная промышленность». Так в промысле начинается период упадка.

Лишь к середине 1960-х гг. намечается перелом в искусстве богородской резьбы. Он связан с появлением мастеров нового поколения, оживлением интереса к художественному наследию промысла, а также общим расцветом народных художественных промыслов.

Рис. 3. Н.Н. Бадаев. Деревянная игрушка «В кузнице». 1966 г.

Мастера профтехшколы целенаправленно обращаются к приемам старой богородской резьбы в ее жанровых разновидностях, опираются в поисках на образы русского фольклора, близкие народной резьбе [7, с. 56] (рис. 3⁸).

В 1970-1980-е гг. в коллектив профтехшколы вливаются новые творческие мастера-художники: В.Р. Иванов, А.Я. Дворников и

⁷ Рис. 2. – Русский музей представляет: Богородская игрушка и скульптура XIX–XX веков: альбом. – Санкт-Петербург: Graficart – Palace Editions, 2008. – С. 50. – ISBN 978-5-93332-271-9.

⁸ Рис. 3. – Там же. – С. 56.

В.Я. Дворников, Л.С. Журавлева, С.Н. Уласевич. Достойное место вновь обретает игрушка с движением, новые образцы которой постоянно разрабатывают мастера и художники промысла (рис. 4⁹) [7, с. 57].

Рис. 4. М.В. Барашков. Скульптурная композиция «Медведь на пасеке». 1979 г.

Игрушка теперь в большей степени соотносится с понятием «скульптура», т.е. требует не просто соблюдения законов создания изделия в объеме, но и определяет индивидуальный стиль каждого мастера. Характер резьбы становится разнообразным, сильно усложняется, появляется стремление к максимальной реалистичности: детально прорабатывается шерсть у животных и особенности оперения птиц.

Именно в этот период формируется знаменитый стиль богородской резьбы, со следами от инструмента мастера в виде желобков. Тогда же складывается и круг популярных персонажей, изображаемых резчиками. Излюбленные анималистические сюжеты численно превосходили все остальные, при этом самым популярным животным становится медведь, которого целенаправленно наделяют человеческими эмоциями и даже ставят в «напарники» к крестьянам. Медведь занимался теми же работами, что и человек: разводил пчел, пахал, занимался кузнечным делом. Естественно, что наделялся он и умением разнообразить свой досуг: мог играть на музыкальных инструментах, танцевать и петь.

Несмотря на сложное послереволюционное время и «офабричивание», промысел остался жить и умением, талантом и упорством богородских резчиков по дереву сумел сохранить свои традиции.

Следующей вехой в истории развития богородского промысла стал 1990 г., когда профтехшколу преобразовали в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Богородское художественно-промышленное училище». Продолжал руководить училищем Александр Владимирович Дроздов (директор с 1986 г.), а с 1996 г. руководство на себя взяла Почетный работник среднего профессионального образования Вера Ивановна Акимова. В период руководства А.В. Дроздова был организован стройотряд, который возглавлял мастер училища Н.Н. Скотников. В летние каникулы учащиеся занимались обустройством детских площадок в поселке Богородское (рис. 5¹⁰).

⁹ Рис. 4. – Русский музей представляет: Богородская игрушка и скульптура XIX–XX веков: альбом. – Санкт-Петербург: Graficart – Palace Editions, 2008. – С. 57. – ISBN 978-5-93332-271-9.

¹⁰ Рис. 5 – фото из личного архива сотрудника территориального управления Богородское Т.С. Васильевой.

Рис. 5. Н.Н. Скотников и его ученики. Детская площадка «Городок». 1987 г.

Примечательным здесь является и тот факт, что даже в таких, казалось бы, далеких от резьбы делах, пригождались навыки, умение и смекалка будущих и действующих мастеров. Так, например, известен один интересный исторический факт о том, что в целях строительства очередной такой площадки материалы на строительство детских городков выделяла Загорская гидроаккумулирующая электростанция на реке Кунье у посёлка Богородское. Предполагалось, что городки будут строиться из широкого бруса, но в результате привезли узкий и тонкий материал. Мастер с учениками, включив творческую фантазию,

разработали конструкции городков, похожие на детский модульный конструктор. Получились домики и башенки, которые с одной стороны проглядывались насквозь, с другой стороны – были прочными. Подобная конструкция приглянулась всем: детям из-за своей

необычности, а их родителям – из-за возможности видеть своих детей и внутри конструкций.

Рис. 6. Н.Н. Скотников и его ученики. Детская площадка «Городок Гулливер». 1988 г.

Впоследствии ребятам на летние каникулы поступил заказ на оформление школьной площадки в г. Балашиха. Там был построен городок «Гулливер» (рис. 6¹¹).

¹¹ Рис. 6. – Строительство городка «Гулливер» – Фотографии прошлого. – URL: <https://pastvu.com/p/637209> (дата обращения: 12.11.2023).

Такие городки простояли в поселке Богородское и г. Балашиха около 15-20 лет. Также были оформлены другие детские площадки в п. Богородское.

Начало 1990-х гг. – новый сложный период в развитии промысла. С начала 1992 г. наступил период перехода к рыночным отношениям и положение на промысле, как в художественном, так и в экономическом отношениях, складывается непростое. Основные причины следующие:

- резкая децентрализация, которая развалила буквально все ранее более или менее отлаженные связи, особенно в области сбыта и снабжения;

- рынок, который представлен с одной стороны перекупщиками, необлагаемыми никакими налогами, с другой стороны слабой защитой авторских прав и торговой марки предприятия, а также несовершенной налоговой системой всех производящих предприятий и инфляцией, съедающей оборотные средства предприятия и прибыль.

Все это естественным образом сказывалось на общем художественном уровне массовой продукции, который и в настоящее время не очень высок.

Несмотря на вышеуказанные трудности коллектив училища пытается найти пути выхода из рыночного хаотичного тупика, способы заинтересовать мастеров в своей работе, в результате чего наблюдается даже повышение художественного уровня изделий.

В 2009 г. училище становится федеральным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Богородский художественно-промышленный техникум», руководителем которого была Светлана Ефимовна Патракова. Богородский художественно-промышленный техникум в этот период ведет активное международное сотрудничество. Вот некоторые факты: осенью 2009 г. богородской резьбе в течение двух недель обучалась группа студентов из Германии; в это же время в Богородском проходил обучение выпускник художественного колледжа из Сербии. Да и сами студенты техникума поучают возможность стажировки за границей. В 2008 г. команда техникума ездила в польский город-побратим Гнезно на Международный скульптурный пленэр «Вифлеем. Ноев ковчег». В 2010 г. студенты приняли участие в международном пленэре, посвященном 600-летию Грюнвальдской битвы (Радвилишкис, Литва). Студенты Богородского художественно-промышленного техникума участвуют в ежегодных выставках «Молодые дарования», «Ладья», неоднократно награждены дипломами за сохранение и развитие традиций богородского промысла.

В 2008 г. на выставке «Богородская игрушка – XIX–XXI века» (Санкт-Петербург) Государственным Русским музеем было отобрано шесть работ из методического фонда техникума, заказаны их копии, пять произведений закуплены музеем для своей экспозиции.

В 2010 г. техникум признан победителем в номинации «100 лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования и начального профессионального образования России» [3, с. 21].

Приказом Минобрнауки № 2141 от 15 июля 2011 г. федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Богородский художественно-промышленный техникум» присоединен к институту «Высшая школа народных искусств (институт)» с наименованием «Богородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Высшая школа народных искусств (институт)”».

Если произвести анализ учебных заведений, которые занимались подготовкой художников народных художественных промыслов, то можно увидеть, что, располагаясь в исторически сложившихся центрах бытования народных художественных промыслов, эти уникальные учебные заведения, как правило, готовили мастеров среднего профессионального образования. Объединение подобных малочисленных по контингенту и разрозненных по месторасположению, но нужных с точки зрения сохранения исторической памяти и традиций учебных заведений в небольших населенных пунктах и городах (Богородское, Федоскино, Холуй, Мстера, Рязань, Сергиев Посад) под эгидой единственного в России, уникального по своей миссии института (с 2018 г. уже академии – Высшей школы народных искусств), дало возможность реализовывать программы высшего образования в области традиционных художественных промыслов. Это преимущество получили одаренные студенты из самых разных городов и даже из небольших и далеких поселков. Благодаря развитой филиальной сети все они имеют удивительный шанс – изучать промыслы в местах их бытования, тем самым сохраняя и популяризируя традиции [1, с. 232].

С 1913 г. прошло 110 лет, и в настоящее время Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Высшей школы народных искусств (академии) празднует юбилей. Благодаря сложному и тернистому пути сейчас филиал имеет статус института. Подобное стало возможным лишь благодаря не имеющей аналогов в системе высшего образования в России и мире Высшей школе народных искусств (академии), частью которой стал бывший Богородский художественно-промышленный техникум. Высшая школа народных искусств (академия) выполняет роль огромной движущей силы, с помощью которой у переживающих нелегкие времена промыслов появляется шанс на возрождение, дальнейшее развитие и процветание. Высшая школа народных искусств (академия) принимает во определяет их объектом научных исследований, что делает их значимыми в научно-образовательной, творческой, социально-культурной и экономической сферах жизни современного общества. Создателем и долгое время руководителем, а сейчас – президентом Высшей школы народных искусств (академии) является доктор педагогических наук, профессор, член РАО Валентина Федоровна Максимович.

С 2017 г. по настоящее время Богородский институт художественной резьбы по дереву возглавляет кандидат юридических наук, доцент Владимир Михайлович Наумов. Под его руководством работает 26 сотрудников. Умелый подбор педагогического состава, в соответствии с целями, задачами

среднего профессионального образования, позволяет обучающимся освоить программу в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В.М. Наумов уделяет огромное внимание ежегодному повышению квалификации всех педагогических работников, предусмотренному требованиями Федерального закона «Об образовании», отдавая весь жар души подрастающему молодому поколению резчиков. Его труд способствует сохранению чистоты стиля промысла, овладению молодыми резчиками тем совершенным мастерством, которое позволило достичь максимальной выразительности и красоты минимальными средствами приемами богородской резьбы.

Под руководством В.М. Наумова обучающиеся ежегодно принимают активное участие в конкурсах Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника в музейно-познавательном проекте «Сезон исторических игр», а также в ежегодных Международных научных «Бартрамовских чтениях», Международном студенческом форуме «Уникальное искусство России», Международном форуме «Традиционные художественные промыслы, культурное наследие и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы».

Богородский институт художественной резьбы по дереву является единственным в стране учебным заведением, где сохраняются, развиваются и передаются молодежи богородские традиции художественной резьбы по дереву. За 110 лет из стен этого уникального заведения вышли сотни резчиков, многие из которых стали выдающимися художниками и преподавателями.

В филиале создан свой музей образцов и выпускных квалификационных работ выпускников (рис. 7¹²), который является в настоящее время «живым» хранителем истории и наследия Богородского промысла, а также источником вдохновения для молодых резчиков, которое

Рис. 7. Экскурсия для школьников в музее Богородского института резьбы по дереву

так необходимо в образовательном процессе. Основан музей в 1950-60-е гг. и насчитывает более 1100 экспонатов: это работы 1930-х г., и работы, выполненные в последние годы. В музей были переданы внуками основателя артели резчиков Андрея Яковлевича Чушкина его инструменты и похвальные грамоты, что несомненно открывает новую веху развития музея.

¹² Рис. 7, 9-12. – фото автора статьи.

Процесс обучения в настоящее время основан на федеральном государственном образовательном стандарте, основой постижения мастерства является дисциплина «Исполнительское мастерство», освоение которой построено на процессе копирования студентами предлагаемых специально отобранных и выверенных с научной точки зрения методических образцов. Весь процесс постижения секретов богородской резьбы построен по системе «от простого к сложному» с освоением обязательных на каждом этапе элементов и теоретических блоков.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является постоянное совершенствование знаний по технике безопасности, поскольку большая часть работы будущих мастеров-резчиков сопряжена с колющими и режущими инструментами. Знакомство с традиционным ассортиментом произведений богородского искусства происходит поэтапно, благодаря чему формируется умение просчитывать последовательность технологического исполнения, снижается риск создания бракованных изделий. Постепенное усложнение заданий и комбинаций технологических приемов позволяет достичь высочайшего уровня профессионального мастерства к концу обучения, а выпускные квалификационные работы студентов становятся произведениями народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Современное обучение богородской резьбе построено на современной педагогической методике и предполагает использование разнообразных методологических требований педагогической технологии:

- *концептуальность*. Данная методика предполагает основополагание на философские, педагогические и психологические научные теории.

- *Системность*. Осуществляется за счет разработки логики построения занятия в контексте выбранных методов, что позволяет структурировать учебный материал и согласовать его с деятельностью обучающихся.

- *Управляемость*. Предполагает возможность корректирования системы образования в уже запущенном учебном процессе.

- *Эффективность*. Позволяет добиться достижения хорошего результата в процессе освоения учебных программ.

- *Воспроизводимость*. Делает возможным применение конкретной методики другими преподавателями без потерь в образовательном процессе.

Учитывая перечисленные основные методологические требования, современный процесс обучения в Богородском институте художественной резьбы по дереву представляет собой не просто копирование, а вдумчивое освоение приемов, охраняющих специфику данного художественного промысла: опору на традиции, применение наглядности и обязательное детальное изучение образца, последовательность при выполнении изделия (ведение хода работы от общего – к частному, от простого – к сложному). В данных положениях можно увидеть те же принципы работы, которые применялись основателем артели резчиков и учебно-показательной мастерской с инструкторским классом резьбы по дереву А.Я. Чушкиным. Однако, стоит отметить, что в богородском искусстве появились и новые

важные концептуальные основания современных методов обучения: осознанность работы, уход от механических действий путем внедрения в процесс обучения информационных технологий. В Богородском промысле с помощью станков с числовым программным управлением (ЧПУ) можно будет в дальнейшем быстро делать заготовки для скульптур и игрушек, сокращая процесс зарубки¹³ и задолбки¹⁴, переходы сразу к крупным фаскам¹⁵ и описке¹⁶. Уже сейчас в учебном процессе используется 3D-моделирование (рис. 8¹⁷), позволяющее смоделировать изделие, которое будет воплощено позднее в резьбе, а также исправить недочёты, а потом приступить к лепке в пластилине или глине.

Рис. 8. Работа художника, выполненная в программе для 3D моделирования ZBrush

Структура современного занятия в Богородском институте художественной резьбы по дереву построена таким образом, чтобы студент непременно освоил логику работы художника: те или иные действия не просто заучиваются механически, а рассматриваются с позиции необходимости достижения результата, таким образом обучающийся начинает понимать, как и зачем художник выполняет те или иные действия. Подобное построение занятия позволяет от простого механического копирования изделия перейти на новый уровень – научиться приносить частичку собственного мастерства в каждую выполненную работу.

Педагог всегда имеет возможность корректировать учебный процесс, что позволяет постоянно повышать уровень мастерства студентов даже в процессе копирования изделий.

Благодаря активной научной работе Богородским институтом художественной резьбы по дереву разработаны не имеющие аналогов

¹³ Зарубка – первая стадия обработки деревянной чурки или полена топором, обтёсывание крупных граней [2, с. 112].

¹⁴ Задолбка – вторая стадия обработки деревянного изделия [2, с. 112].

¹⁵ Фаска – прямой срез ножом [2, с. 113].

¹⁶ Описка – разновидность мелкой тонкой резьбы, разнообразные продольные и зигзагообразные порезки или узоры, применяемые при окончательной отделке поверхности игрушек [2, с. 113].

¹⁷ Рис. 8. – фото из архива Богородского института художественной резьбы по дереву.

учебно-методические комплексы, включающие учебные программы, учебные и методические издания (рис. 9). Методический фонд постоянно пополняется эталонными образцами произведений богородской резьбы по дереву, которые систематизированы согласно заданиям, разработанным для конкретного профиля подготовки (художественная резьба по дереву) будущих художников.

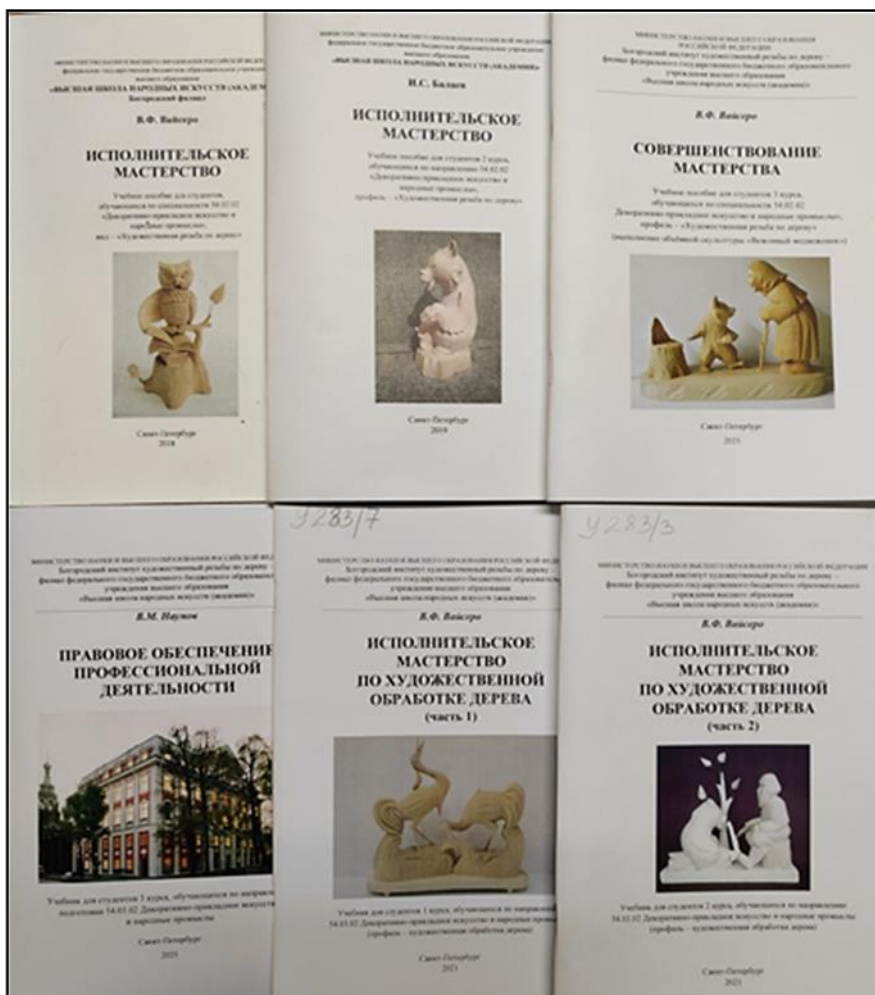

Рис. 9. Учебники и учебные пособия, разработанные преподавательским составом Богородского института художественной резьбы по дереву

В 2020 г. Богородский институт художественной резьбы по дереву стал лицензиатом по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, реализуемый уровень высшего образования – бакалавриат (квалификация: бакалавр), а в 2022 г. – по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, реализуемый уровень высшего образования – бакалавриат. Ранее в области народных промыслов о таком профессиональном движении мастера не могли и мечтать, а сейчас для будущих молодых художников открываются новые горизонты.

Новой вехой в развитии образовательного учреждения стал 2022 г.: открыта «Художественно-творческая мастерская художественной резьбы по дереву». Реализация этого проекта предполагает воссоздание фактически

утраченной в России системы предприятий народных художественных промыслов. Все это станет возможным благодаря возникающей возможности для специалистов-художников, которые смогут проектировать новые произведения богородского промысла и воплощать их в художественно-творческих мастерских, оснащённых новейшим оборудованием.

В целях сохранения, поддержки и возрождения богородского искусства резьбы по дереву в 2023 г. в Художественно-экспертный совет Московской области по народным художественным промыслам директором Богородского института художественной резьбы по дереву В.М. Наумовым был представлен ряд работ, выполненных выпускниками и преподавателями данного образовательного учреждения. 18 изделий были направлены в Федеральный художественно-экспертный совет Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для проведения экспертизы. Экспертиза проходила на заседании Художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам при Министерстве культуры и туризма Московской области. Все представленные изделия были отнесены к изделиям народных художественных промыслов, что позволило передать эти изделия для дальнейшей экспертизы на Федеральном художественно-экспертном совете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Решением экспертного совета всем произведениям присвоен статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства (приказ Минпромторга России № 789 от 13 марта 2023 г.) [5, с. 16].

Рис. 10. Ю.Л. Бурмистров,
Р.Л. Бурмистров

В 2023 г. в учебном корпусе Богородского института художественной резьбы по дереву состоялось открытие выставки «Богородская пластика сквозь века» к 110-летию со дня основания первых учебных мастерских в Богородском и 20-летию Высшей школы народных искусств (академии).

Среди гостей, поздравлявших администрацию, преподавателей и обучающихся присутствовали: Р.Г. Тихомирова, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского г.о., секретарь местного отделения партии «Единая Россия»;

М.Б. Дайн, председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского г.о.; О.В. Озерова, кандидат педагогических наук, директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии); Н.И. Волчанова, начальник территориального управления Богородское; Е.И. Дикун, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28»; В.В. Горина, директор муниципального казенного учреждения культуры

«Досуговый центр «Звездный»; выпускники разных лет, а также потомки А.Я. Чушкина, его внуки Ю.Л. Бурмистров и Р.Л. Бурмистров (рис. 10). Они отметили, что «дед был в селе человеком уважаемым, он строил училище и учил детей».

На выставке, посвященной открытию первой учебно-показательной мастерской, поздравляли нынешних педагогов-мастеров (рис. 11, 12).

Рис. 11. Награждение
В.Ф. Вайсеро
Почётной грамотой
председателя Совета депутатов
Сергиево-Посадского г. о.
Р.Г. Тихомировой

Рис. 12. Награждение Е.С. Птицина
Почётной грамотой
председателя Общественной палаты
Сергиево-Посадского г. о.
М.Б. Дайн

Величайшие произведения богородской скульптуры неподвластны времени. Их время – вечность. И гусаров, и зининских мужиков, и седачков, и пастушков, и многих других. И потому, что время их – вечное непрекращающееся, льющееся – они монументальны как обелиски, Александровские колонны нашего народного искусства. В этом меня наглядно убедил плакат музейной выставки «Богородская пластика сквозь века», посвященной 110-летию со дня основания первых учебных мастерских, на котором в многократном увеличении представлены мужик, играющий на балалайке и медведь, играющий на гармонии, как символы трогательности и оптимизма, присущих богородской художественной пластике. Несмотря на века, образ мужика и медведя остаётся визитной карточкой промысла, его актуальность бессмертна.

Богородский промысел «живет» и развивается, поэтому и отмечаем юбилей, 110-летие со дня основания учебно-показательной мастерской с инструкторским классом резьбы по дереву. Не каждая организация может похвастаться такой историей! Уже не только работающий мужик и веселый

мишка герои резной скульптуры. Сейчас в Богородском институте художественной резьбы по дереву – филиале Высшей школы народных искусств (академии) обучаются более 70 увлеченных делом студента, которым преподают педагоги, сохраняющие народные традиции. Благодаря им живет богородский резной промысел, а значит богородская игрушка с нами навсегда.

Литература

1. Андреева Н.Ю. Двухуровневая система высшего образования в области народных художественных промыслов / Н.Ю. Андреева. – Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 6 (79). – С. 231-233.
2. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид – художественная резьба по дереву / В.Ф. Вайсеро. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 120 с.
3. Греков А.У. Современная богородская пластика: альбом-каталог / А.У. Греков. – Москва: Арт-фактор, 2011. – 24 с.
4. Наумов В.М. История развития богородской художественной резьбы по дереву / В.М. Наумов. – Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 6 (67). – С. 250-251.
5. Наумов В.М. Произведения студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – образцы изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства / В.М. Наумов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 1. – С. 16-23. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-05.pdf (дата обращения: 12.11.2023).
6. Озерова О.В. История развития богородской художественной резьбы по дереву / О.В. Озерова, В.М. Наумов. – Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 1 (74). – С. 300-302.
7. Русский музей представляет: Богородская игрушка и скульптура XIX-XX веков: альбом. – Санкт-Петербург: Graficart – Palace Editions, 2008. – 60 с. – ISBN 978-5-93332-271-9.

References

1. Andreeva N.Yu. Dvuxurovnevaya sistema vy`sshego obrazovaniya v oblasti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov / N.Yu. Andreeva. – Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2019. – № 6 (79). – S. 231-233.
2. Vajsero V.F. Ispolnitel`skoe masterstvo: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid – xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V.F. Vajsero. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 120 s.
3. Grekov A.U. Sovremennaya bogorodskaya plastika: al`bom-katalog / A.U. Grekov. – Moskva: Art-faktor, 2011. – 24 s.

4. Naumov V.M. Istoriya razvitiya bogorodskoj xudozhestvennoj rez`by` po derevu / V.M. Naumov. – Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2017. – № 6 (67). – S. 250-251.

5. Naumov V.M. Proizvedeniya studentov Bogorodskogo instituta xudozhestvennoj rez`by` po derevu – obrazcy izdelij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov priznannogo xudozhestvennogo dostoinstva / V.M. Naumov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 1. – S. 16-23. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-05.pdf (data obrashheniya: 12.11.2023).

6. Ozerova O.V. Istoriya razvitiya bogorodskoj xudozhestvennoj rez`by` po derevu / O.V. Ozerova, V.M. Naumov. – Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2019. – № 1 (74). – S. 300-302.

7. Russkij muzej predstavlyaet: Bogorodskaya igrushka i skul`ptura XIX-XX vekov: al`bom. – Sankt-Peterburg: Graficart – Palace Editions, 2008. – 60 s. – ISBN 978-5-93332-271-9.

Семенова Е.И., аспирант II курса кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», преподаватель Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045 г. Омск, ул. М. Никифорова, д. 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Semenova E.I., post-graduate student of the II course of the department of theory and methodology of vocational education of the «Higher school of folk arts (academy), teacher of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045 Omsk, M. Nikiforova str., 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Ретроспектива становления обучения истории искусств художников традиционных художественных промыслов
Retrospective of the formation of teaching art history to artists of traditional artistic crafts

Аннотация. Статья представляет ретроспективное исследование профессионального обучения в сфере традиционных художественных промыслов. Автор анализирует эволюцию содержания, роли и значения курса истории искусств, а также форм и методов обучения в учебных заведениях, специализирующихся на подготовке художников традиционных художественных промыслов. Рассматриваются ключевые исторические этапы, на которых происходили существенные изменения в подходах к обучению, начиная от интереса мастеров к европейскому искусству и заканчивая формированием системы профессионального образования с обязательным изучением истории искусств. Особое внимание уделяется становлению систематического изучения истории искусств в XIX веке и его связи с развитием традиционного прикладного искусства. В контексте советского периода подчеркивается соответствие обучения истории искусств идеологии, рассматриваются изменения в учебных программах в 1990–2000 гг. В заключении обосновывается необходимость усиления профессиональной направленности курсов истории искусств в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства.

Abstract. The article presents a retrospective study of vocational training in the field of traditional artistic crafts. The author analyzes the evolution of the content, role and significance of the art history course, as well as the forms and methods of teaching in educational institutions specializing in training artists of traditional artistic crafts. The key historical stages are considered at which significant changes occurred in approaches to education, starting from the interest of masters in European art and ending with the formation of a vocational education system with the compulsory study of art history. Particular attention is paid to the establishment of a systematic study of art history in the XIXth century and its

connection with the development of traditional applied art. In the context of the Soviet period, the correspondence of art history teaching with ideology is emphasized, and changes in the educational programs in 1990-2000 years are examined. In conclusion the necessity of strengthening the professional orientation of art history courses in the preparation of future artists of traditional applied art is substantiated.

Ключевые слова: история искусств, традиционное прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, художественное образование, профессиональная направленность и профессиональная полезность содержания истории искусств.

Key words: history of art, traditional applied art, traditional artistic crafts, art education, professional orientation and professional usefulness of the art history content.

Специфика профессиональной подготовки в области традиционных художественных промыслов определяет особенности разработки содержания истории искусств, т.к. его изучение является эффективным инструментом формирования художественного вкуса и профессиональных компетенций будущих художников в области традиционного прикладного искусства. С целью разработки современного содержания курса необходимо проанализировать ретроспективу становления обучения истории искусств художников традиционных художественных промыслов.

Появление систематического курса истории искусств академического характера происходит лишь в середине XVIII в., когда открываются учебные заведения, занимающиеся профессиональной подготовкой, как живописцев, скульпторов, архитекторов, так и будущих художников традиционных художественных промыслов. Однако представляется важным исследовать истоки и формы изучения возможного влияния европейского искусства в допетровское время, способы знакомства с произведениями европейских мастеров, которые в редуцированном виде компенсировали отсутствие курса истории искусств в содержании обучения.

Условно можно выделить несколько исторических этапов профессионального обучения, когда имело место, в той или форме, знакомство с европейским искусством или отдельными его произведениями.

Анализ форм семейного обучения (IX–XV вв.) и ученичества у мастера (XV–XVII вв.) не дают возможность выявить сведения, связанные с изучением истории искусств в современном понимании. Исследования ученых [7, 9, 11, 13] свидетельствуют о доминировании устной передачи традиций, связанных с технологиями и художественно-стилистическими особенностями создания произведений традиционных художественных промыслов, включая изучение исторических примеров и работ предыдущих эпох.

Главным центром обучения мастерству в XVII в. стала первая профессиональная художественная школа при Оружейной палате Московского Кремля, обеспечивающая государев двор оружием, предметами

для придворных церемоний, церковной утварью и др. для преподавания из-за рубежа пригласили голландцев Г. Детерса и Д. Вухтерса, грека А. Юрьева, поляка С. Лопуцкого, которые могли знакомить с произведениями европейского искусства [11, с. 47]. В школе Оружейной палаты, кроме общеобразовательных предметов, изучали дисциплины, связанные с прикладными видами искусства, осваивали основы живописи, рисунка, гравюры и фресок, а также копировали гравюры Библии Пискатора [11]. Д.А. Ровинский, анализирующий историю художественных мастерских при Оружейной палате, отмечает, что преимущества, доступные иностранным художникам, вдохновляли русских иконописцев на подражание [17, с. 52].

В 1711 г. школа при Оружейной палате переведена из Москвы в Санкт-Петербург и стала называться Рисовальной школой при Санкт-Петербургской типографии. Учебное заведение значительно расширилось, усовершенствована программа обучения. Фактически, это «первая регулярная художественная школа России», обеспечивающая подготовку художников и мастеров для различных промыслов. Школа пользовалась особым вниманием Петра I, который в инструкции предписывал чтобы обучение велось «...по правилам и по всем отраслям искусства» [18, с. 2]. Её создание положило начало повышению художественного уровня ремесленных изделий и произведений искусства в России.

Реформы Петра I, обеспечившие экономический и культурный подъем, установление более тесных связей с Западом, обусловили открытие первых художественных школ при кустарных предприятиях. Обучение проходило в рисовальных, иконописных и керамических мастерских, что способствовало созданию государственной системы обучения при Берг и Мануфактур-коллегиях [11, с. 48], Синоде, обеспечивало подготовку мастеров традиционного прикладного искусства и развитие художественных ремесел.

Середина XVIII в. – новый этап в подготовке творцов искусства для всех сфер, в т. ч., традиционных художественных промыслов. В 1757 г. в Санкт-Петербурге основана Академия художеств, цель которой – воспитание эрудированных профессиональных художников, как живописцев, так и художников прикладного искусства. Закономерно, что содержание подготовки включало изучение истории искусств, мифологии, особенностей стилей, эволюции искусства, что фиксирует Устав 1764 г. В 1802 г. впервые появились история художеств и художников, история архитектуры и выдающихся архитекторов. Фактически, с этого момента история искусств становится неотъемлемым и полноправным компонентом художественного образования.

Президент Академии художеств А.Н. Оленин большое значение придавал курсу «Теории изящных искусств», а программу «полного курса теории зодчества» для будущих архитекторов составил сам [4, с. 57]. Курс предусматривал комплексное изучение археологии и истории народов, мифологии, права и обычаев народов. Особое внимание уделялось разработке методического материала, рисунков и литографий, которые

помогали наглядно представить изучаемый материал, закладывая основы формирования образованных и эрудированных художников.

Первоначально необходимость изучения истории искусств, эстетики и других искусствоведческих дисциплин была очевидна при подготовке живописцев и архитекторов. Понадобилось время, чтобы осознать, что такой курс необходим и тем, кто будет заниматься традиционными высокохудожественными промыслами. В массовом сознании, начиная с петровского времени, укрепилось мнение: живопись и архитектура – высокие искусства, а традиционные художественные промыслы – ремесло, при освоении которого главное научить технологии и приемам создания изделий. Это мнение, в несколько модернизированном виде, бытует и в настоящее время, когда оспаривается вопрос о необходимости высшего образования для будущих художников традиционных художественных промыслов. Данное утверждение может быть справедливо, если речь идет о примитивных промыслах, но не о традиционном художественном прикладном искусстве.

Как указывает Е.А. Боровская, в XIX в. Академия художеств практически не готовила художников для традиционных художественных промыслов, сохранились лишь лепное и мозаичное «мастерства». В то же время, растущая потребность в мастерах для «украшения» способствовала утверждению практической и художественной значимости прикладного искусства, что обусловило необходимость профессионального обучения мастеров соответствующей подготовки [3].

Важным фактором развития образования в сфере традиционных художественных промыслов стало создание в Москве в 1825 г. по инициативе графа С.Г. Строганова Школы рисования, готовившей рисовальщиков и орнаментовщиков для мануфактурного производства. В программу обучения вводится курс «Краткие понятия о начале изящного в искусстве», а с 1902 г. «История искусств», которая преподносилась как совокупность художественных переживаний, сокровищница красоты, являющейся источником для современного творчества. Особое внимание уделялось преподаванию истории отечественного искусства и архитектуры [12, с. 325].

В 1839 г. по инициативе К.Х. Рейссига в Санкт-Петербурге открывается Рисовальная школа для вольноприходящих, которая должна была стать первой в сети художественно-промышленных учебных заведений в промышленных городах России, удовлетворяя потребность в подготовке мастеров декоративно-прикладного искусства [2]. Подготовка велась по различным направлениям художественных промыслов: рисование для текстиля, резьба по дереву, лепка, ручное ткачество.

Подготовка для вольноприходящих осуществлялась по программам двух видов: художественная (рисунок, живопись, лепка и др.) и научная (анатомия, перспектива, история искусства). К.Х. Рейссиг рассматривал курсы истории искусств как педагогический инструмент эстетического и общекультурного воспитания, привития хорошего вкуса будущим художникам. Помимо истории европейского и отечественного искусства

программа подготовки включала историю прикладного искусства. Этот курс позволял осознать историческое значение традиционных художественных промыслов в формировании национальной и мировой культуры.

Концепция и образовательная стратегия Рисовальной школы являются важным этапом в развитии художественного образования и поддержки традиционных художественных промыслов. Заслуживает внимание и тот факт, что при создании методического обеспечения учебного процесса были использованы потенциалы библиотеки и музея, созданных при Рисовальной школе, что является одним из уникальных достижений педагогической науки, породившее мощное направление музейно-педагогической деятельности. Ученический музей представлял собой фонд гипсовых слепков с античных статуй для копирования и получил название «художественно-пластического музеума». Музей – важная часть учебного процесса – стал прообразом художественно-промышленного музея, возникшего в 1870 г. [2].

Таким образом, в середине XIX в. начинает складываться модель художественного образования не только будущих художников-академистов, но и творцов традиционных художественных промыслов. В содержании образования все более значительное место занимают курсы, связанные с историей искусства или отдельных его видов, что позволяет соединить профессиональную подготовку с общекультурной. Вместе с тем, автор согласен с мнением Е.А. Боровской, которая утверждает, что до середины XIX в. в России в ведущих художественных учебных заведениях курсы истории искусств не были систематизированы, состояли из отдельных разрозненных сведений, не имели четкой хронологической последовательности. Знания транслировались как фрагментарные факты и эпизоды зарубежной истории искусства, информация о художественных направлениях, школах и мастерах [3, с. 68].

Знаковой фигурой, с деятельностью которой связаны существенные изменения в художественном образовании, является академик И.И. Горностаев. Он разработал первый в России систематический курс истории искусства для студентов Академии художеств [2], поддержанный вице-президентом Академии князем Г.Г. Гагариным, который считал, что знания учащихся в области истории, эстетики и истории искусств недостаточны [3, с. 57]. В 1861 г. министерству двора было направлено письмо: «С учреждением нового учебного курса Академии художеств введено было преподавание истории изящных искусств, науки, не изложенной нигде на русском языке» [3, с. 57]. Конференц-секретарь Академии художеств Ф.Ф. Львов вспоминал, что этот курс был принят студентами с большим интересом, некоторые лекции посещали толпы слушателей, и залы едва могли вместить желающих, особенно по истории изящных искусств и русской словесности. Напечатанные записи лекций бесплатно раздавали студентам [3, с. 58].

И.И. Горностаев преобразовал преподавание истории искусств и в Рисовальной школе. В некоторой степени это было обусловлено открытием в 1870 г. классов фундаментального изучения орнамента, стилей и

композиции, в программе которого особое внимание уделялось применению рисунка при выполнении декоративных изделий в условиях промышленного производства [2]. Разработанный курс основывался на историко-художественной основе обучения «ремесленных художников» и имел целью показать связь истории мировой культуры и декоративно-прикладного искусства. В лекциях И.И. Горностаев использовал собственные зарисовки, сделанные во время зарубежных путешествий, которые позднее были изданы в виде литографий.

В Рисовальной школе в 1882 г. были открыты новые классы: исполнения декораций, медальерного искусства, рисования с живых цветов и стилизации, керамики и живописи по фарфору и фаянсу и др., она получила новое название «Школа Императорского общества поощрения художеств» [2]. Директор Школы Н.К. Рерих серьезное внимание уделял изучению истории искусства, особенно русского, считая его неотъемлемым элементом подготовки художников прикладного искусства. Был разработан цикл учебных дисциплин: история искусства, история русского искусства («Лекции по технике и истории древнерусского искусства и изучения главных памятников» [2]), история орнамента и история ремесел. Содержание курса истории ремесел предполагало изучение плетения, вышивки, гравюры, резьбы, гончарного дела, ювелирного искусства, ткачества, связанных с художественными производствами и ручным трудом, знакомство с историческими исследованиями и архивными материалами, изучение образцов и практическая работа мастерской. Создание такого курса является ярким свидетельством понимания важности сохранения традиций высокохудожественных видов ремесел, необходимости формирования у обучающихся уважения к ручному труду и народному искусству. Н.К. Рерих видел в будущих художниках традиционных художественных промыслов носителей национальной и культурной идентичности, призванных сохранять и развивать русское искусство, его уникальные черты и дух.

В начале 1906 г. в Школе Императорского общества поощрения художеств начал читать курс «История искусства в связи с эстетикой» искусствовед С.К. Маковский. Он стремился установить живую связь с аудиторией и побудить обучающихся к собственным размышлениям о природе искусства. Постепенно формируется методический фонд учебной литературы: двухтомное «Руководство к истории искусства» Ф. Куглера, «История искусств всех времен и народов» К. Вермана (на русском языке опубликованы два тома из трех), «История русского искусства» А.П. Новицкого, «История искусства и костюмов. Искусство в Греции. Этруски. Римляне» И.И. Горностаева; «История изящных искусств» Е.А. Сабанеева [2]. Значимым фактом является то, что лекционные курсы истории искусств дополнялись выездными практиками во Владимир, Суздаль, Новгород, в ходе которых изучали архитектуру и иконопись, делали подробные зарисовки древних памятников, копировали фрески, выполняли обмеры архитектурных сооружений. Академики Н.П. Кондаков, Н.Ф. Селиванов, Б.В. Фармаковский и В.П. Шнейдер руководили

экскурсиями по Императорскому Эрмитажу и другим музеям, а также организацией публичных лекций и встречами с известными художниками.

Преподаватели Школы Императорского общества поощрения художеств в начале XX века были знатоками истории искусств. Их педагогическая практика отражала глубокое знание и понимание художественного процесса. Усиление историко-художественного цикла в программе отвечало особенностям развития отечественной культуры того времени, особенно глубокому интересу к русской старине и национальным традициям, что нашло отражение в содержании обучения.

В становление системы образования в области традиционных художественных промыслов в конце XIX века внесло вклад открытие в 1877 г. в Санкт-Петербурге Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица [2]. Цель деятельности в Уставе сформулирована так: подготовка ученых рисовальщиков для ремесел и мануфактуры, а также учителей рисования и черчения. Открыты классы ксилографии и офорта, майолики, живописи по фарфору и на стекле; рисования по ткацкому и ситценабивному делу; художественной работы по коже, декоративной живописи, лепки, художественной керамики.

Учебные программы разрабатывались и базировались «на непосредственном изучении принципов и закономерностей художественного формообразования лучших произведений ремесла и прикладного искусства прошлых эпох и современности» [2]. В 1881 г. было начато преподавание курса «Русское искусство XVIII – начала XX в. с возможно полным обзором истории быта», история изящных искусств, учение о стиле в связи с теорией композиции. Как отмечает исследователь М.В. Кузьмичева, основу обучения составляли идеи Г. Земпера и других архитекторов и теоретиков искусства о том, что профессиональное образование художников должно базироваться не только на инженерном подходе, но и на глубоком изучении произведений искусства и художественных памятников прошлых эпох. С этой целью, дополнительно к лекционному курсу, был создан музей, чтобы обучающиеся могли изучить произведения известных мастеров, историю развития и создания прикладного искусства различных стран, стилей и эпох [8, с. 56].

Решающее значение для становления и развития художественного образования в области традиционного прикладного искусства имела Школа народного искусства, основанная при содействии императрицы Александры Федоровны в 1911 г. в Санкт-Петербурге. В Школу набирали грамотных девушек 15-16 лет разных сословий из губерний. Преподаваемые дисциплины согласовывались с задачей воспитания разносторонне образованных мастериц-художниц [15, с. 5]. Уникальное учебное заведение осуществляло подготовку по различным видам традиционных художественных промыслов: ткачество, кружевоплетение, золотное шитьё, вышивка, иконопись, ковроткачество, миниатюрная живопись, финифть.

Высокий уровень подготовки обучающихся, отмечает В.Ф. Максимович, обеспечивался учебным планом, предусматривающим обширное общехудожественное и общеобразовательное обучение [13, с. 69].

На первом курсе изучали грамоту, арифметику, объяснительное чтение, русскую литературу, общее рисование, акварельное письмо, составление рисунков (композиция) и профессиональное мастерство по конкретной специальности, а также анализ картин и отечествоведение. На втором курсе – народоведение, грамоту и арифметику, русскую литературу, историю орнамента в контексте верований и быта народов. На последнем году обучения преподавался курс истории русского искусства [14, с.16].

Занятия по специальным дисциплинам проходили в экспозициях Русского музея, Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии. Ученицы имели возможность рассматривать памятники искусства, делать зарисовки орнаментов. В ходе экскурсий и занятий знакомились с различными стилями и направлениями в искусстве, произведениями русского и мирового искусства. Еще более важно, что при Школе народного искусства был организован собственный музей, в собрании которого были представлены образцы исторических видов вышивки, кружева, ткани, служившие учебными пособиями. Для «выравнивания образовательных возможностей учениц», которые были представительницами разных сословий, а также их эстетического развития процесс обучения дополняли беседы по истории музыки, русского театра и русской драматургии, русского народного творчества [1].

Столь глубокое погружение учениц в мир художественной культуры, является одним из концептуальных оснований системы подготовки творцов исторически сформировавшихся художественных промыслов, отчетливое понимание руководителями Школы некомпенсируемости результатов знания культурного наследия России и мира, глубинных исторических традиций, осознания ценности национальной культуры, в которой традиционные художественные промыслы являются важнейшей и неотъемлемой ее частью. Школа просуществовала до 1918 г. и доказала важность деятельностного отношения к сохранению народного искусства как национального достояния России.

Изменения политической, социальной и экономической жизни страны после 1917 г. потребовали пересмотра содержания образования и в сфере традиционного прикладного искусства. Основанные в конце XIX в. учебные заведения были реформированы: Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге преобразована в Инструкторскую школу вышивки и кружева, а в 1932 г. в швейный техникум; Школа народного искусства в 1924 г. – в Техникум кустарной промышленности; созданный в 1929 г. класс резьбы по кости при Ломоносовском училище Холмогорского района Архангельской области реорганизован в профтехшколу [10, с. 108]. Одновременно создавались профтехнические школы при артелях, что позволяло знакомить со спецификой конкретного традиционного народного художественного промысла на предприятии [11, с. 53]. К 1924 г. создано более 170 учебно-показательных мастерских кустарных промыслов [11, с. 53]. Учебные планы профтехшкол 1921 г. не предусматривали изучение истории искусств, но помимо русского языка в связи с литературой,

обществоведения, рисования и черчения был введен курс истории культуры, с целью обогатить образование студентов и обеспечить им понимание культурных и исторических аспектов их профессиональной деятельности.

В 1931 г. в селе Федоскино – историческом центре лаковой миниатюрной живописи – учреждена профессионально-техническая школа, наследующая традиции обучения художников-миниатюристов, заложенные П.В. Лукутином. В школе открыты три отделения: федоскинской лаковой миниатюры, ростовской финифти и жостовской росписи. Руководство школы утверждало программы, позволяющие освоить традиции лаковой миниатюры, которые давали понимание ее общих художественно-стилистических особенностей и, вместе с тем, обеспечивали базовый культурный кругозор будущих художников. В учебный план включено изучение изобразительного искусства, различных видов и жанров живописи, а также специфики народного искусства. Обязательным считалось посещение выставок и музеев Москвы, изучение коллекции лукутинских лаков XIX века.

Открытие профессионально-технической школы в селе Федоскино совпало с разработкой государственной программы подготовки кадров. В 1931 г. утвержден типовой учебный план для школ фабрично-заводского ученичества, который предоставлял образовательным учреждениям возможность вносить коррективы с учетом специфики подготовки кадров. Исследователь М.В. Ермакова отмечает, что согласно выданным документам об образовании, руководство Федоскинской профессионально-технической школы дополнило учебный план дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История искусств» [6, с. 24]. С этого времени «История искусств» является обязательным компонентом подготовки художников лаковой миниатюрной живописи.

В 1947 г. Федоскинская профессионально-техническая школа заключила договор с Государственной Третьяковской галереей, предоставившей обучающимся возможность копирования картин В.Л. Боровиковского, К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, Д.Г. Левицкого, П.А. Федотова в залах музея. Копирование сопровождалось лекциями ведущих искусствоведов Третьяковской галереи, что помогало понять смысл произведений, узнать об историческом и культурном контексте создания, расширить знания об искусстве. Такой подход стал ключевым в формировании профессиональных знаний и творческих способностей молодых художников, обладающих высоким уровнем мастерства. Это предполагает широкий кругозор, знания истории страны, истории развития искусства и традиционных художественных промыслов, устного народного творчества, чтобы реализовать собственный творческий замысел на высоком художественном уровне.

Изучение истории искусств будущими художниками традиционного прикладного искусства сохранялось и в Холуйской иконописной школе (с 1901 г. Холуйской учебной иконописной мастерской). Ее руководители – образованные выпускники Петербургской Императорской Академии

художеств – академик живописи Н.Н. Харламов и ученик И.Е. Репина Е.А. Зарин отлично осознавали необходимость сочетания профессиональной подготовки с общекультурным развитием. Конкретные документы, которые дали бы возможность проанализировать учебные планы, в частности программы истории искусств, не сохранились. Но документально подтверждено, что в 1949 г. Управление учебных заведений Роспромсовета предоставило для обучения художников в Холуе в качестве обязательных программы Федоскинской профтехшколы.

В 1929 г. в с. Ломоносово учрежден «Холмогорский учебный пункт художественной резьбы по кости», в 1930 г. преобразован в «Холмогорскую профессионально-техническую школу художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова», осуществлявшую начальную подготовку в области художественной резьбы по кости [7, с. 42]. Лекции по истории народного искусства и композиции орнамента читал В.С. Воронов, по истории искусства – Б.М. Зубакин [11, с. 57]. Б.М. Зубакин – поэт, учёный-археолог, историк культуры, философ, скульптор, художник, находясь в ссылке в селе Ломоносово, написал книгу о косторезном промысле. Он отмечает, что «в отношении резьбы как нельзя более соответствует широкая профессиональная универсальность инструкторов школы... Начатки искусствоведения, истории искусств и преподавание рисования возложены на специального преподавателя, являющегося одновременно и художественным руководителем школы и цеха» [5, с. 65]. Школа предоставляла ученикам уникальную возможность сочетать обучение искусству резьбы по кости с возможностью развития их художественных и культурных интересов. Е.С. Потапова обращает внимание на то, что школа им. М.В. Ломоносова обеспечивала становление «...творческой личности мастера... способного к глубокому переосмыслению традиций, восстановлению забытых художественных приемов» [16, с. 97].

«Важнейшим этапом развития системы профессионального образования в области традиционных художественных промыслов, стало создание в 1938 г. Московской школы художественных ремесел, готовившей кадры для предприятий народных художественных промыслов по специальностям: ювелирное искусство, художественная вышивка, художественная роспись по ткани. Большое значение в образовательном процессе имели учебные пособия, разработанные искусствоведами, художниками, сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности. В 1987 г. Московская школа художественных ремесел начала обучение художников в сфере традиционного прикладного искусства, применяя новые методы и обновленное содержание профессиональной подготовки» [5].

«Разработанная модель обучения стала образцом для внедрения в других учебных центрах, специализирующихся на народных художественных промыслах России. В 1992 г. Московская школа художественных ремесел была преобразована в колледж (с 1996 г. – колледж повышенного типа, с 2003 г. – московский филиал Высшей школы народных

искусств, 2009 г. – Институт традиционного прикладного искусства – московский филиал Высшей школы народных искусств). Преподаватели школы разработали авторские программы для специальностей 0515 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и 052300 «Декоративно-прикладное искусство», отличающиеся научной обоснованностью, инновационными методами обучения, наличием методического сопровождения по всем предметам учебного плана, отвечающего основным положениям государственных образовательных стандартов в сфере среднего и высшего профессионального образования» [5].

До 1991 г. обучение истории искусств в средних профессиональных учебных заведениях в сфере традиционных художественных промыслов осуществлялось по учебной программе, разработанной Всесоюзным научно-методическим центром профессионально-технического обучения молодежи на основании учебного плана и требований к учебным программам, утвержденных Государственным Комитетом СССР по профессионально-техническому образованию. В пояснительной записке к программе «Истории искусств» (1986 г.) указывается, что основное содержание курса должно заключаться в раскрытии роли марксистско-ленинской методологии в освещении процесса развития искусства, анализа его основных направлений и течений. Программа предусматривала 220 часов аудиторных занятий, включая лекции, семинары и самостоятельную работу студентов. Курс «Истории искусств» изучался на протяжении всего обучения, на изучение русского и советского искусства отводилось более 40% учебного времени, отдельный раздел – искусство социалистических стран. В плане предусмотрена лекция «Развитие художественных промыслов в 1950–1980-х гг.».

В 1994-1998-х гг. в ходе процесса стандартизации среднего профессионального образования был разработан Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. Важно отметить, что для дисциплины «История искусств» в обучении художников традиционного прикладного искусства не было разработано примерных программ и учебные заведения осуществляли их разработку самостоятельно. Так, в программе по истории искусств (1999) для обучающихся в среднем профессиональном образовании на примере профессионального училища № 66 «Художественный лицей» (сейчас Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал Высшей школы народных искусств (академии) цель курса обозначена как освоение закономерностей процесса развития мирового изобразительного искусства, его специфики, путем раскрытия роли и значения искусства в жизни общества. Курс рассчитан на 122 часа, 40% учебного времени – изучение отечественного искусства в контексте мировой культуры. Лекции были построены по принципу эволюционного охвата наиболее значимых этапов развития мирового изобразительного искусства от первобытного до искусства XX в.

В 2002 г. начался переход к образовательным стандартам второго поколения для среднего профессионального образования по специальности

0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (квалификация: художник-мастер), утверждены требования к уровню подготовки выпускников. Однако не были четко сформулированы позиции, которые бы определяли знания и умения в области истории искусств.

Принципиально новый этап модернизации системы художественного образования в области традиционных художественных промыслов связан с созданием в Санкт-Петербурге в 2003 г. Высшей школы народных искусств (академии) – единственного в стране и мире высшего учебного заведения для подготовки художников в области традиционного прикладного искусства. Высшая школа народных искусств наследует и продолжает передавать в образовательной практике богатый опыт подготовки художников традиционных художественных промыслов Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны и Московской школы художественных ремесел. В рамках Академии действует восемь филиалов, созданных в исторических центрах возникновения традиционного прикладного искусства (Сергиев Посад, Мстёра, Холуй, Федоскино, Богородское, Москва, Рязань, Омск и др.). Обучение на уровне среднего профессионального и высшего образования в филиалах осуществляется на основе рабочих программ, разработанных в головном вузе, соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам.

Рабочая программа дисциплины «История искусств» является универсальной для всех филиалов Высшей школы народных искусств. Программа основана на системном подходе к пониманию сущности искусства, диалоговом взаимодействии с произведениями искусства, а также на контекстуальном изучении истории искусств, акцентирует важность понимания смыслов произведений. Курс истории искусств в Высшей школе народных искусств отличается сбалансированностью аудиторной, практической и самостоятельной работы, разработанным учебно-методическим комплексом, который обеспечивает качественное методическое сопровождение реализации программы на всем протяжении обучения. Лекции охватывают теоретические аспекты искусства и выявляют общие закономерности его развития в разных регионах мира. На изучение отечественного искусства отводится 50% учебного времени, изучение которого осуществляется в контексте общемирового, что позволяет студентам на конкретных примерах произведений искусства осознать и оценить уникальный вклад художественного наследия России в мировую культуру. Практические занятия дополняют материал лекций, фокусируясь на анализе биографий художников, стилей и направлений искусства, а также их влиянии на мировую культуру. Самостоятельная внеаудиторная работа стимулирует развитие навыков самоорганизации и самоконтроля студентов. Образовательные путешествия в музеях и городском пространстве развивают визуальную грамотность и аналитические способности.

Однако следует отметить, что курс истории искусств является унифицированным для будущих художников всех видов традиционных художественных промыслов, по которым осуществляется подготовка.

Освоение содержания слабо учитывает специфику направления обучения, что не позволяет в полной мере осознать его практическую направленность и полезность, применить полученные знания и опыт не только для расширения собственного кругозора и совершенствования общекультурных компетенций, но, прежде всего, для собственной успешной профессиональной деятельности.

Выявленные ограничения определяют перспективные направления совершенствования содержания учебных программ истории искусств и методик обучения в логике усиления профессиональной направленности и профессиональной полезности курса с учетом специфики и сущности традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Агапова И.Э. Формы профессионального образования в народных художественных промыслах России / И.Э. Агапова // Педагогика искусства. – 2009. – № 2. – С. 122-137. – EDN: KNUOZH.
2. Боровская Е.А. Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих учеников и её роль в развитии русского искусства. Опыт историко-художественной реконструкции: 1839-1917: специальность 17.00.04 «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура»: диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Боровская Елена Анатольевна; ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ» –Москва, 2012. – 737 с.
3. Боровская Е.А. Преподавание истории искусств в художественных учебных заведениях Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX в. / Е.Н. Боровская // Современные проблемы академического искусствоведческого образования: Материалы международной научной конференции 9-11 октября 2012 г.: сборник статей / Науч. ред. Н.С. Кутейникова, С.М. Грачёва; сост. Н.С. Кутейникова, С.М. Грачёва. – Санкт-Петербург: Институт им. И.Е. Репина, 2018. – С. 57-68.
4. Высшая школа народных искусств (институт). – URL: <http://www.prepodu.ru/history/spb/1283-vyssshaya-shkola-narodnyx-iskusstv-institut> (дата обращения: 09.07.2023).
5. Зубакин В.М. Холмогорская резьба по кости: История и техника производства / Б.М. Зубакин; под ред. Н. Ульянова. – Архангельск: Севкрайгиз, 1931. – 73 с.
6. Ермакова М.В. Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ермакова Мария Владимировна; ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург, 2022. – 207 с.

7. Колобов В.Н. Развитие профессионального образования в области холмогорского косторезного искусства / В.Н. Колобов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4 (31). – С. 45-54. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00066. – EDN TXUKOM. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-07.pdf (дата обращения: 04.07.2023).

8. Кузмичева М.В. Традиции Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица в подготовке художников декоративного профиля / М.В. Кузмичева // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – № 8. – С. 56-61. – URL: <http://www.nauteh-journal.ru/files/bc37cd1f-73b0-4b82-8ca2-28d5f876536d> (дата обращения: 05.07.2023). – 0EDN WYRLOL.

9. Кузнецов Н.Г. Возникновение и развитие профессионального образования в области церковной живописи России в XI – нач. XX вв. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 2 (29). – С. 1-6. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00020. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-02.pdf (дата обращения: 03.07.2023).

10. Куракина И.И. Революция 1917 г. и профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве / И.И. Куракина // Человек в мире культуры. – 2017. – № 2-3. – С. 107-110. – EDN ZXAOFH. – URL: <http://journals.uspu.ru/attachments/article/1837/Kurakina.pdf> (дата обращения: 07.07.2023).

11. Куракина И.И. Содержание обучения теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Куракина Ирина Игоревна; ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» – Санкт-Петербург, 2018. – 245 с.

12. Майстровская М.Т. Строгановская мебель: проекты, мастерские, мастера / М.Т. Майстровская // Академик Императорской Академии художеств Н.В. Глоба и Строгановское училище / Ответственный редактор Т.Л. Астраханцева; Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительного искусств Российской академии художеств, Российский государственный художественно-промышленный академии им. С.Г. Строганова. – Издание 2-е, исправленное – Москва: Индрик, 2017. – С. 321-327. – 978-5-91674-438-5.

13. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления / В.Ф. Максимович. – Москва: Флинта, 2000. – 197 с. – ISBN5-89349-319-2.

14. Носань Т.М. Исторические особенности профессионального обучения художественной вышивке в Школе Народного искусства / Т.М. Носань // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3 (26). – С. 14-18. – EDN YQKHBVJ. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-07.pdf (дата обращения 05.07.2023).

15. Основанная ея императорским величеством государыней императрицей Александрой Федоровной женская «Школа народного искусства». Извлечения из временных правил. – Санкт-Петербург: [б. и.], 1912. – 14 с.

16. Потапова Е.С. Холмогорская школа художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова / Е.С. Потапова // Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах: Сборник статей / Отв. ред. Н.В. Черкасова. – Москва: Научно-исследовательский институт художественных промыслов, 1990. – С. 93-100.

17. Ровинский Д.А. История русских школ иконописания до конца XVII века / Д.А. Ровинский // Записки Императорского Археологического общества. – Т. 8. – Санкт-Петербург, 1856. – С. 1-196.

18. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914: в 2 частях. Ч.1: Историческая / составитель С.Н. Кондаков. – Санкт-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. – 351 с.

References

1. Agapova I.E`. Formy` professional`nogo obrazovaniya v narodny`x xudozhestvenny`x promy`slax Rossii / I.E`. Agapova // Pedagogika iskusstva. – 2009. – № 2. – S. 122-137. – EDN: KNUOZH.

2. Borovskaya E.A. Sankt-Peterburgskaya risoval`naya shkola dlya vol`noprixodyashhix uchenikov i eyo rol` v razvitii russkogo iskusstva. Opy`t istoriko-xudozhestvennoj rekonstrukcii: 1839-1917: special`nost` 17.00.04 «Izobrazitel`noe. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arxitektura»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya / Borovskaya Elena Anatol`evna; GOU VPO «Sankt-Peterburgskij institut zhivopisi, skul`ptury` i arxitektury` im. I.E. Repina RAX» –Moskva, 2012. – 737 s.

3. Borovskaya E.A. Prepodavanie istorii iskusstv v xudozhestvenny`x uchebny`x zavedeniyax Sankt-Peterburga vtoroj poloviny` XIX – nachala XX v. / E.N. Borovskaya // Sovremennye` problemy` akademicheskogo iskusstvovedcheskogo obrazovaniya: Materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 9-11 oktyabrya 2012 g.: sbornik statej / Nauch. red. N.S. Kutejnikova, S.M. Grachyova; sost. N.S. Kutejnikova, S.M. Grachyova. – Sankt-Peterburg: Institut im. I.E. Repina, 2018. – С. 57-68.

4. Zubakin V.M. Xolmogorskaya rez`ba po kosti: Istoriya i texnika proizvodstva / V.M. Zubakin; pod red. N. Ul`yanova. – Arxangel`sk: Sevkrajgiz, 1931. – 73 s.

5. Ermakova M.V. Vzaimosvyaz` soderzhaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ermakova Mariya Vladimirovna; FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2022. – 207 s.

6. Kolobov V.N. Razvitie professional'nogo obrazovaniya v oblasti xolmogorskogo kostoreznogo iskusstva / V.N. Kolobov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4 (31). – S. 45-54. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00066. – EDN TXUKOM. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-07.pdf (data obrashheniya: 04.07.2023).

7. Kuzmicheva M.V. Tradicii Sankt-Peterburgskoj gosudarstvennoj xudozhestvenno-promy`shlennoj akademii imeni A.L. Shtiglicza v podgotovke xudozhnikov dekorativnogo profilya / M.V. Kuzmicheva // Sovremennaya nauka: aktual'ny`e problemy` teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarny`e nauki. – 2016. – № 8. – S. 56-61. – URL: <http://www.nauteh-journal.ru/files/bc37cd1f-73b0-4b82-8ca2-28d5f876536d> (data obrashheniya: 05.07.2023). – EDN WYRLOL.

8. Kuzneczov N.G. Vozniknovenie i razvitie professional'nogo obrazovaniya v oblasti cerkovnoj zhivopisi Rossii v XI – nach. XX vv. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 2 (29). – S. 1-6. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00020. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-02.pdf (data obrashheniya: 03.07.2023).

9. Kurakina I.I. Revolyuciya 1917 g. i professional'noe obrazovanie v tradicionnom prikladnom iskusstve / I.I. Kurakina // Chelovek v mire kul'tury`. – 2017. – № 2-3. – S. 107-110. – EDN ZXAOFH. – URL: <http://journals.uspu.ru/attachments/article/1837/Kurakina.pdf> data obrashheniya: 07.07.2023).

10. Kurakina I.I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil'nom vy`sshem obrazovanii: special'nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna; FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv» – Sankt-Peterburg, 2018. – 245 s.

11. Majstrovskaya M.T. Stroganovskaya mebel`: proekty`, masterskie, mastera / M.T. Majstrovskaya // Akademik Imperatorskoj Akademii xudozhestv N.V. Globa i Stroganovskoe uchilishhe / Otvetstvenny`j redaktor T.L. Astraxanceva; Nauchno-issledovatel'skij institut teorii i istorii izobrazitel'nogo iskusstv Rossijskoj akademii xudozhestv, Rossijskij gosudarstvenny`j xudozhestvenno-promy`shlenny`j akademii im. S.G. Stroganova. – Izdanie 2-e, ispravlennoe – Moskva: Indrik, 2017. – S. 321-327. – 978-5-91674-438-5.

12. Maksimovich V.F. Tradicionnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. Istoricheskij aspekt, sovremennoe sostoyanie i puti obnovleniya / V.F. Maksimovich. – Moskva: Flinta, 2000. – 197 s. – ISBN5-89349-319-2.

13. Nosan` T.M. Istoricheskie osobennosti professional'nogo obucheniya xudozhestvennoj vy`shivke v Shkole Narodnogo iskusstva / T.M. Nosan` // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 3 (26). – S. 14-18. – EDN YQKHB. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-07.pdf (data obrashheniya 05.07.2023).

14. Osnovannaya eya imperatorskim velichestvom gosudarynej imperatricej Aleksandroj Fedorovnoj zhenskaya «Shkola narodnogo iskusstva». Izvlecheniya iz vremennyx pravil. – Sankt-Peterburg: [b. i.], 1912. – 14 s.

15. Potapova E.S. Xolmogorskaya shkola xudozhestvennoj rez`by` po kosti im. M.V. Lomonosova / E.S. Potapova // Formy` i metody` peredachi masterstva v sovremennyx tradicionnyx promyslax: Sbornik statej / Otv. red. N.V. Cherkasova. – Moskva: Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennyx promysl`ov, 1990. – S. 93-100.

16. Rovinskij D.A. Istoriya russkix shkol ikonopisaniya do koncza XVII veka / D.A. Rovinskij // Zapiski Imperatorskogo Arxeologicheskogo obshhestva. – T. 8. – Sankt-Peterburg, 1856. – S. 1-196.

17. Yubilejnyj spravocnik Imperatorskoj Akademii xudozhestv. 1764-1914: v 2 chastyax. Ch.1: Istoricheskaya / sostavitel` S.N. Kondakov. – Sankt-Peterburg: Tovarishhestvo R. Golike i A. Vil`borg, 1915. – 351 s.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

УДК 37.113.2:745

Маркова С.М., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой профессионального образования и управления образовательными системами Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1, e-mail: cveta-ts@yandex.ru

Markova S.M., doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of professional education and management of educational systems of Nizhny Novgorod state pedagogical university named after Kozma Minin, 603000, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanova str., 1, e-mail: cveta-ts@yandex.ru

Уракова Е.А., преподаватель кафедры профессионального образования и управления образовательными системами Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1, e-mail: 79506282909@yandex.ru

Urakova E.A., teacher of the department of professional education and management of educational systems of Nizhny Novgorod state pedagogical university named after Kozma Minina, 603000, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanova str., 1, e-mail: 79506282909@yandex.ru

Педагогические принципы организации профессионального образования в области традиционного прикладного искусства **Pedagogical principles of the organization of professional education in the field of traditional applied art**

Аннотация. В статье анализируются педагогические принципы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Определяется роль производственного труда в развитии профессионального образования. Целью профессионального образования является подготовка молодёжи к производительному труду, что определяет содержание профессионального образования. В профессиональном образовании важная роль принадлежит принципам сложности и организованности, устойчивости и изменчивости, научной и практической реализации, повторяемости и развития, целостности и специализации профессионального образования, социально-направленного саморазвития личности.

Ключевые слова: профессиональное образование, производственный труд, социализация и профессионализация, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article offers pedagogical principles of professional education in the field of traditional applied art. The role of industrial labor in the development of vocational education is determined. The purpose of vocational education is to prepare young people for productive work, which determines the content of vocational education. For vocational education, an important role belongs to the principles of complexity and organization, stability and variability, scientific and practical implementation, repeatability and development, integrity and specialization of vocational education, socially-oriented self-development of the individual.

Key words: vocational education, industrial work, socialization and professionalization, traditional applied art.

Основной целью профессионального образования в области традиционного прикладного искусства выступает создание условий для подготовки молодёжи к профессиональной деятельности. В этой связи профессиональное образование опирается на объективные факторы профессионально-творческой деятельности, социально-экономического развития, историко-региональные традиции, обеспечивающие формирование работника нового типа, способного выполнять профессиональные функции в условиях постоянно меняющегося рынка труда [1, с. 35].

Профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства реализуется через взаимосвязь общеобразовательной, общепрофессиональной и частно-профессиональной художественной подготовки рабочих и специалистов, владеющими экономическими и правовыми компетенциями, профессиональными, специализированными.

Работник общепроизводственного типа должен владеть знаниями о всех видах художественно-творческой деятельности и специфических особенностях различных видов художественного творчества.

Перспективы развития производства, основные направления социально-экономического развития и научно-технического прогресса отражают содержание учебных дисциплин профессионального уровня; обеспечивающие актуализацию профессиональной ориентации и всех видов профессионально-творческой деятельности рабочих и специалистов.

Методолого-теоретические основы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства определяются философскими, социально-педагогическими, научно-техническими художественно-творческими, художественно-историческими закономерностями и реализуют функции социализации и профессионализации в системе общего и профессионального образования соответственно.

Общее образование, выполняя функцию социализации, обеспечивает личностное, духовное и нравственное развитие личности, первоначальную подготовку к профессиональной деятельности и профессиональную

ориентацию. Художественно-творческое образование рассматривается человеком как производственная сила, обладающая социальными, профессиональными, культурологическими компетенциями.

В развитии профессионального образования важное значение приобретает практическая деятельность [2, с. 156-158]. Под воздействием социально-экономических, художественно-технологических и технико-технологических условий производственному труду требуются научно-образованные рабочие и специалисты, что делает необходимым дальнейшее развитие профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

Целью профессионального образования в области традиционного прикладного искусства является подготовка молодёжи к производительному труду и художественному развитию, что определяет содержание профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Таким образом, профессиональное образование становится способом опережающего расширенного воспроизводства компетентных рабочих и специалистов в области традиционного прикладного искусства.

В современных условиях производственный труд становится более высокого качества и определяется содержанием практического обучения в области традиционного прикладного искусства, что подтверждается наличием большого количества практических занятий и учебных и производственных практик, задействованных в процессе подготовки художников. Так, в программе дисциплины «Исполнительское мастерство» в среднем профессиональном и высшем образовании примерно 80% учебного времени занимают практические занятия, на которых студентами поэтапно осваивается художественно-творческая деятельность, связанная с изготовлением изделия конкретного вида традиционного прикладного искусства.

Содержание производственного труда определяется профессиональными действиями, технологиями производства, трудовыми функциями, что являются приоритетными профессиональными направлениями практической подготовки выпускников.

Профессиональная квалификация рабочих и специалистов определяется широтой трудовых и профессиональных функций в области традиционного прикладного искусства. Для профессионального образования важное значение приобретает принцип сложности и организованности. В производство включаются инженеры, техники, рабочие, владеющие технологией производства изделий художественно-творческой деятельности. В этой связи повышается значение преемственности его элементов.

Действие закона перемены труда повышает роль принципа устойчивости и изменчивости профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

Динамичность и усложнение профессиональных и социальных функций рабочих и специалистов обеспечивает расширение содержания образования и особую значимость приобретает непрерывное образование.

Учебные заведения, взаимодействуя с предприятиями народных художественных промыслов, способствуют творческому развитию обучающихся.

Развитие профессионального образования в области традиционного прикладного искусства также выражается:

- в принципе научности и практической реализуемости. Конечной целью профессионального образования является профессионально-творческая деятельность, производительный труд. Автоматизация и механизация повышает роль интеллектуального труда, требующего высокого уровня теоретической подготовки и соединение его с практическими действиями повышенной сложности. Становится необходимым научное обоснование практической деятельности. Таким образом, практическая реализуемость характеризует «научное» профессиональное образование, изменяя его содержательные и организационные особенности. Это можно проиллюстрировать введением в подготовку художников-бакалавров теоретического курса «Основы научно-исследовательской работы в области традиционного прикладного искусства» и учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», которые призваны формировать у студентов знания и умения проведения научной деятельности, предметами которой являются проектирование и изготовление изделий традиционного прикладного искусства;

- в принципе повторяемости и развития. Репродуктивная повторяющаяся деятельность и творчество в области традиционного прикладного искусства являются двумя сторонами трудового процесса. Это полностью реализовано в процессе подготовки художников тем, что в среднем профессиональном образовании репродуктивная деятельность студентами осваивается до высочайшего уровня исполнительского мастерства, в высшем же образовании этот уровень мастерства дополняется овладением в совершенстве продуктивной деятельностью, связанной с самостоятельным созданием художественного произведения, включающим поиск идеи, проектирование и изготовление изделия в материале. Таким образом, повышается активная роль обучающихся в образовательном процессе, которая предполагает многократное воспроизведение профессиональных функций, что составляет основу повышения производительности труда. В процессе труда формируется определённый порядок действий; повторяющаяся деятельность и творчество является особенностями трудового процесса [5, с. 173].

Активная роль рабочих и специалистов на предприятиях народного художественного промысла предполагает многократное повторение профессиональных функций, что обеспечивает повышение производительности труда:

- в принципе целостности и специализации профессионального образования, приобретающем интегративное значение.

В условиях инновационного производства создаются возможности для единства профессиональных функций в целях трудового, профессионально-творческого развития человека. Профессиональное образование выступает как целостность теоретического и практического обучения традиционному прикладному искусству.

Актуализация художественной деятельности осуществляется за счет ориентированно-развивающего характера обучения, где у обучающихся формируются практические действия; актуализации профессионально-творческой деятельности, которая осуществляется за счёт соответствия учебной и экономической функции, производительного труда. Практическая деятельность должна иметь общественно-значимый характер. Поэтому организация учебно-познавательной, технической, профессионально-творческой деятельности является основным фактором повышения эффективности профессионального образования в области традиционного прикладного искусства:

- в принципе социально-направленного саморазвития личности, который реализуется через приобщение к художественно-историческим традициям, формирование социально-значимых и художественно-технологических традиций будущих рабочих и специалистов, реальным делам и поступкам [3, с. 189]. В этих условиях педагогическая практика выступает как система, включающая учебно-воспитательную, учебно-методическую деятельность, а также повышение квалификации. Теоретической основой учебно-педагогической деятельности является наука. Тогда педагогическая практика становится научно-экспериментальной базой. Преподаватели профессиональных дисциплин являются исследователями конкретных видов традиционного прикладного искусства и новаторами педагогами, способными систематически внедрять результаты исследования в учебный процесс и, тем самым, совершенствовать содержание образования.

В связи с этим, функции непрерывного профессионального образования изменяют свое содержание.

Социальная функция обеспечивает зависимость профессионального образования от социально-экономических и историко-региональных основ развития общества.

Социальная функция обуславливает процесс социализации, духовного, нравственного и культурного развития, взаимосвязь его с процессом профессионализации личности. Социальная функция реализует социальное партнёрство в профессиональной деятельности, ценностные ориентации, самообразование и саморазвитие обучающихся [4, с. 89-120].

Социальные функции предполагают создание условий для художественного развития непрерывного движения обучающихся по индивидуальным траекториям движения, обеспечения трудоустройства на рынке труда и социальной защиты обучающихся.

Экономическая функция направлена на подготовку конкурентоспособных, высоко-компетенстных рабочих и специалистов, формирование экономического мышления, владение методами

экономической деятельности. Повышение экономической роли профессионального образования обуславливает необходимость повышенного уровня экономической культуры, образованности.

Художественно-технологическая функция обеспечивает уровень и качество профессионального образования на основе интенсификации учебно-познавательной и художественной деятельности, что, в конечном итоге, обеспечивает эффективность производительного труда. Овладение информационными технологиями, автоматизированными системами является необходимостью повышения интенсификации многоуровневой подготовки на основе художественно-технологических нововведений и новых технологий обучения в области традиционного прикладного искусства.

Культурологическая функция реализуется через формирование ценностей, связанных с историко-региональной, художественно-технологической, традиционно-прикладной и профессиональной культурой обучающихся. Уровень культурного развития определяет содержание и процесс профессионального образования. Культурное развитие будущих художников является эффективным средством повышения качества труда, повышая его производительность.

Культурологическая функция профессионального образования обеспечивает формирование социокультурной направленности профессионального развития будущих рабочих и специалистов. Составляющие производительного труда (условия и характер труда, межличностные и профессиональные отношения, т.е. социокультурные условия жизнедеятельности) приобретают особое значение для социокультурного развития будущих художников.

Таким образом, при организации практического обучения необходимо целенаправленно проводить работу по удовлетворению социокультурных потребностей обучающихся [7, с. 48-49].

Культурное развитие выступает условием повышения качества производительности труда. Существует зависимость между культурным уровнем и активным отношением к жизни и профессиональной деятельности. Результат функционирования непрерывного профессионального образования определяется социально-экономическими, художественно-творческими, психолого-педагогическими критериями [6, с. 336-338]. К ним относятся:

- социально-экономические: профессиональная компетентность, профессиональная мобильность, имидж профессии, образованность, конкурентоспособность, непрерывность;

- художественно-творческие: цифровые компетенции, автоматизация и интеллектуализация производственных функций, увеличение видов художественной деятельности, использование различных художественных и изобразительных средств, создание художественных образов, художественное выражение идеи;

- психолого-педагогические: реализация принципов гуманизации, интеграции, технологизации, интеллектуализации производительного труда, повышение мотивации в формировании профессиональной деятельности.

Таким образом, основными задачами или направлениями развития профессионального образования в области традиционного прикладного искусства в современных условиях является максимальное развитие обучающихся, ориентация на решение возникающих проблем, формирование творческого отношения к труду в изменяющихся социально-экономических и профессионально-творческих ситуациях, обеспечение потребности в овладении опытом творческой деятельности.

Литература

1. Зиновьева С.А. Возможности инновационных технологий в повышении качества профессионального образования / С.А. Зиновьева, Н.В. Быстрова, Д.А. Салманова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 33-37. – DOI 10.31161/1995-0675-2021-15-1-33-37. – EDN NYPIEO.
2. Лапина Ю.Е. Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании / Ю.Е. Лапина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2 (41). – С. 150-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-150-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-19.pdf (дата обращения: 07.10.2023). – EDN OWQUFE.
3. Лапшова А.В. Инновационные технологии профессионального обучения / А.В. Лапшова, Е.А. Уракова, А.Н. Сидоров // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 73-1. – С. 188-190. – EDN ULBLTA.
4. Маркова С.М. Научно-исследовательская деятельность педагога профессионального обучения: Дидактический аспект / С.М. Маркова, С.А. Зиновьева. – Нижний Новгород: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 2023. – 156 с. – ISBN 978-5-85219-904-1. – EDN MFWYCL.
5. Маркова С.М. Пути развития профессионального образования в современных условиях / С.М. Маркова, Е.А. Уракова // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 79-3. – С. 171-174. – EDN VMIIAC.
6. Плавинская Л.С. Работа с профессиональной лексикой как основа для формирования общекультурных компетенций будущих художников / Л.С. Плавинская // Наука. Культура. Искусство: Актуальные проблемы теории и практики: сборник материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. В 5 т., Белгород, 02 февраля 2023 года. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2023. – Том 3. – С. 334-341. – EDN FGYAUT.
7. Цыплакова С.А. Разработка учебно-профессиональных проектов в области графического дизайна / С.А. Цыплакова, Е.В. Кутузова //

References

1. Zinov`eva S.A. Vozmozhnosti innovacionny`x texnologij v povыshenii kachestva professional`nogo obrazovaniya / S.A. Zinov`eva, N.V. By`strova, D.A. Salmanova // Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psixologo-pedagogicheskie nauki. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 33-37. – DOI 10.31161/1995-0675-2021-15-1-33-37. – EDN HYPIEO.
2. Lapina Yu.E. Metody` obucheniya proektirovaniyu kirishskix kruzhevny`x izdelij v srednem professional`nom obrazovanii / Yu.E. Lapina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2(41). – С. 150-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-150-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-19.pdf (data obrashheniya: 07.10.2023). – EDN OWQUFE.
3. Lapshova A.V. Innovacionny`e texnologii professional`nogo obucheniya / A.V. Lapshova, E.A. Urakova, A.N. Sidorov // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2021. – № 73-1. – С. 188-190. – EDN ULBLTA.
4. Markova S.M. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` pedagoga professional`nogo obucheniya: Didakticheskij aspekt / S.M. Markova, S.A. Zinov`eva. – Nizhnij Novgorod: federal`noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego obrazovaniya «Nizhegorodskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet imeni Koz`my` Minina», 2023. – 156 s. – ISBN 978-5-85219-904-1. – EDN MFWYCL.
5. Markova S.M. Puti razvitiya professional`nogo obrazovaniya v sovremenny`x usloviyax / S.M. Markova, E.A. Urakova // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2023. – № 79-3. – С. 171-174. – EDN VMIIAC.
6. Plavinskaya L.S. Rabota s professional`noj leksikoj kak osnova dlya formirovaniya obshhekul`turny`x kompetencij budushhix xudozhnikov / L.S. Plavinskaya // Nauka. Kul`tura. Iskusstvo: Aktual`ny`e problemy` teorii i praktiki: sbornik materialov Vserossijskoj (s mezhdunarodny`m uchastiem) nauchno-prakticheskoi konferencii. V 5 t., Belgorod, 02 fevralya 2023 goda. – Belgorod: Belgorodskij gosudarstvenny`j institut iskusstv i kul`tury`, 2023. – Tom 3. – С. 334-341. – EDN FGYAYT.
7. Cyplakova S.A. Razrabotka uchebno-professional`ny`x proektov v oblasti graficheskogo dizajna / S.A. Cyplakova, E.V. Kutuzova // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2015. – № 4 (15). – С. 47-56. – EDN ZTLVFX.

УДК 130.2+37.01

Лебедев С.В., доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: servicleb@list.ru

Lebedev S.V., doctor of philosophical sciences, head of the department of philosophy of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: servicleb@list.ru

Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 2.

Factors of preservation and development of the cultural code of Russia: the role of traditional art and the tasks of higher education. Part 2.

Аннотация. Вторая часть статьи посвящена проблемам изменения культурного кода в силу исторического развития страны. Показана роль системы образования в эволюции культурного кода. Показаны причины угрозы «слома» культурного кода России в результате подрыва сложившейся в XX веке системы образования. Подчеркнута роль традиционных художественных промыслов в формировании культурного кода народов России. Показана роль Высшей школы народных искусств (Академии) в сохранении и развитии народного искусства России как важной части защиты национального культурного кода.

Ключевые слова: культурный код, коллективное бессознательное, образование, глобализация, постмодерн, русская литература, философия.

Abstract. The second part of the article is devoted to the problems of changing the cultural code due to the historical development of the country. The education system role in the cultural code evolution is shown. The reasons for the threat of «breaking» the Russia's cultural code as a result of the undermining of the education system established in the XXth century are shown. The role of traditional artistic crafts in forming the cultural code of the Russia's peoples is emphasized. The role of the Higher school of folk arts (academy) in preserving and developing the Russian folk art as a significant part of protecting the national cultural code is shown.

Key words: cultural code, collective unconscious, education, globalization, postmodern, Russian literature, philosophy.

Культурным кодом называют уникальные культурные свойства и особенности, доставшиеся народам от предшествующих поколений. Культурный код формируется на уровне группового подсознания. Не

случайно говорить, что культурный код – это коллективное бессознательное народа [10, с. 64]. Каждый народ в своем историческом развитии формируется вокруг тех ценностей, представлений о себе и мире вокруг, о том, что для него, конкретного народа в конкретный исторический период представляется самым важным. Постепенно в народе возникают, развиваются, а также нередко и перенимаются ценности, привычки, роли, правила и нормы через традиции, обычаи и народное искусство. Культурный код – именно то, что выделяет и отличает народы. Культурный код, повторим, определяет идентичность народа, его ментальность и особенности восприятия жизни. При этом также культурный код определяет и самоидентификацию индивидуума, живущего в конкретной культурной среде.

Как отмечает современный российский исследователь Н.В. Букина: «культурный код является элементом сложной системы – культуры, которая находит свое выражение через культурное пространство, и культурный код в этой системе занимает место маркера, позволяющего действовать адекватно сложившемуся пространству; - во-вторых, культурный код следует отличать от знака, символа и других семиотических единиц – он (культурный код) включает в себя все семиотические выражения, задействованные в той конкретной ситуации, в которой действует культурный код» [1, с. 237]. Далее, пишет исследователь, «для осмысления функционирования культурного кода необходимо учитывать уровень, на котором он действует, и воспринимать его адекватно этому уровню;... сам процесс кодирования и декодирования культурной информации связан с каналом происходит восприятие культурного кода психофизиологическими процессами человека и исходит из того, по какому каналу происходит восприятие культурного кода» [1, с. 237]. Культурный код является дискретной (прерываемой) системой, и постоянно меняется, приобретая одни качества и теряя другие. Культурный код изменяется постоянно, не только от поколения к поколению, но и на протяжении жизни отдельного индивида. Как справедливо отмечает С.А. Тихомиров «если на определенных исторических этапах код культуры мог формироваться стихийно, то сейчас он определяется образовательной и культурной политикой государства, нацеленной на сохранение культурного многообразия и самобытности [13, с. 92]. В самом деле, своеобразный культурный код каждого этноса начинает складываться в глубокой древности. Например, многие черты русского менталитета пришли еще со времен Древней Руси. Но все-таки в ранние времена культурный код был свой отдельный у каждого сословия, конфессии, жителей разных территорий. Главным «формирователем» культурного кода общества была религия. Общенациональным культурный код становится только в эпоху модерна, времени десекуляризации и одновременно создания системы всеобщего школьного образования.

Как отмечалось в первой части статьи, именно государственная политика через систему всеобщего образования (и нередко, также систему всеобщей воинской обязанности) создала в XIX веке многие европейские

нации. Именно государственная политика стремились сломать старый культурный код, оставшийся от эпохи территориальной и культурной раздробленности, и развить новый код, соответствующий индустриальной эпохе. Тогда же был создан канон своей национальной истории с героями, врагами и предателями, великими победами и достижениями, своего национального искусства, литературного языка, даже своих особенностей группового поведения. Выработался и некий общий культурный язык. Так, носители общего культурного кода, когда общаясь друг с другом, видят ожидаемую реакцию собеседника, сразу могут догадаться, с кем и о чем разговариваем, даже если сами они ранее были незнакомы. Сформировался и отложился на уровне подсознания образ родной страны и своего народа. Этот образ может выглядеть как традиционный пейзаж (например, русское поле с березками, или итальянский с виноградниками, горами и древними руинами). Образ страны также может выглядеть как графические изображения, обозначающие господствующую национальную идеологию (крест, полумесяц, серп и молот и пр.). Символом страны может быть государственный флаг. Неслучайно у американцев сохраняется трепетное отношение к своему флагу, воплощающему страну. Для многих иммигрантов, зачатую не знающими языка и истории США демонстративное уважение к звездно-полосатому флагу является показателем того, что иммигрант полностью усвоил американский культурный код. Некоторые страны и народы имеют персонифицированные образы в виде человеческой фигуры. Так, символом США является «дядя Сэм» в виде высокого худого человека с бородкой в цилиндре цветов американского флага. Символ Англии и англичанина – «Джон Буль» в виде толстяка с бакенбардами в шляпе. Францию со времен Великой революции символизирует «Марианна» – молодая женщина во фригийском колпаке. Иногда символом является животное (например, дракон для Китая и китайцев). Символом России для жителей многих стран мира является русский бурый медведь. Нередко страну и народ символизирует самое популярное в стране дерево (береза для России, пиния для Италии, сакура для Японии, кедр для Ливана). Наконец, символами, вошедшими в культурный код народа, могут быть исторические архитектурные сооружения, воплощающие страну. Изображение этого архитектурного сооружения позволяет безошибочно назвать государство. Так, Эйфелева башня символизирует Францию, здание Парламент с башней Биг-Бен – Англию, статуя Свободы – США, Великая стена – Китай. И для россиян, и для иностранцев образ России часто соотносится с Кремлем. Эти культурные коды прочно вошли в сознание (и даже подсознание) каждого народа. Именно эти коды помогли народам выжить в потрясениях XX века.

Заметим, что единый культурный код присущ и всем этносам, проживающим в пределах единого государства и связанного общей исторической судьбой. Человек, родившийся в определенной культурной среде, получивший воспитание и образование в соответствии со сложившимися в обществе установками и ценностями, полностью усваивает принятые модели поведения и образ мысли. Можно привести такой пример:

на российском острове Сахалин проживает этническое корейское меньшинство. Исторически корейцы появились на острове сравнительно поздно. Сахалинские корейцы не являются аборигенами острова, они прибыли на Сахалин в значительной степени не по доброй воле в качестве гастарбайтеров в период японского господства на южном Сахалине в 1905-1945 гг. Они отличаются от советских корейцев (корё-сарам) тем, что переселялись не в Российскую империю, а в японские владения. Гражданами нашей страны они стали менее столетия назад. Наконец, их предки в основном прибыли из южных провинций Кореи, а не из северных, как у основной части российских корейцев. Но после 1945 г. культурная русификация сахалинских корейцев стала фактом. Показательно, что на вопрос, какие предметы национальной культуры имеются у них дома, школьники корейской национальности практически всегда называли иконы, матрешки, палехские шкатулки, хохломские ложки, и другие элементы русской традиционной культуры, поскольку русская культура для них изначально «своя» [7]. Это особенно показательно, учитывая, что большинство сахалинских корейцев сохраняет свой национальный язык, и редко вступает в брак с представителями других этносов. Но российский культурный код ими полностью усвоен.

Уже со второй половины XX века явно проявляется кризис культурного кода государств и народов западной цивилизации. Философия называет наступившую эпоху постмодерном. Постмодернистская философия нашего времени лишь констатирует тот факт, что человечество зашло в тупик, но при этом не знает ни того общества, в котором живет, ни того, как найти выход из тупика. В области философии постмодерн декларирует, что теперь философия «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности..., такие понятия как "справедливость" или "правота" утрачивают свое значение...» [2, с. 12].

Состояние утраты ценностных ориентиров воспринимается теоретиками постмодернизма позитивно. «Вечные ценности» – это тоталитарные идеи, идущие еще от философии Просвещения, которые препятствуют творческой реализации. Единой истины, с точки зрения постмодернистской философии, нет, существует множество одинаково правильных истин, что означает, что истины нет вообще, сторонники постмодернистской философии не рассматривают окружающий мир как единое целое, наделенное каким-либо объединяющим центром. Мир распадается на множество фрагментов, между которыми отсутствуют устойчивые связи. Раз нет единой истины, значит, все могут быть правы. При этом будет несправедливо обвинять в чем-то кого угодно за его несогласие с вами.

В результате, с конца прошлого века для западной научной мысли и тем более для системы образования стала характерна «политкорректность». Так называют особые языковые практики, предназначенные для того, чтобы не оскорблять или иным образом не ставить в неудобное положение некоторые уязвимые категории граждан. Политкорректность, которая

фактически ввела жесточайшую самоцензуру для любого художника, идеология постмодернизма, принципиально отказавшаяся от поисков истины, и политика «мультикультурализма», привели к тому, что утратился смысл между категориями прекрасного и безобразного, между национальной и международной культурой.

Но ведь философия всегда и во все времена лишь отражает и показывает мысль своего общества. Каково общество, такова и философия. Так что отвлеченные на первый взгляд философские напрямую влияют на развитие общества, в том числе и на состояние его культуры и развитие образования. Раз единой истины нет, раз политкорректность требует снисходительного отношения к уязвимым группам населения (в том числе и неуспевающим школьникам), то все учебные программы и учебные пособия должны исходить из этого. В результате единая система обучения как таковая разваливается, сводясь к бессистемному изучению отдельных фактов и теорий, подобранных весьма субъективно. При этом, как отмечает современный американский исследователь российского происхождения О.А. Леонтович, в США «учёные, придерживающиеся традиционных взглядов, обеспокоены тем, что «политически корректные» преподаватели университетов лишают студентов возможности ознакомиться со взглядами величайших учёных прошлого – «мёртвых белых мужчин», таких как Аристотель, и взамен включают в программы труды современных женщин и представителей этнических и сексуальных меньшинств не в силу их значимости, а в угоду мультикультурализму и прочим политическим веяниям» [9, с. 212]. При этом из соображений политкорректности из языка науки изгоняются вполне научные термины, например, понятие «раса» фактически попало под запрет.

Современный американский политолог Патрик Бьюкенен констатировал, что начальное и среднее образование в США представляет сегодня «злую пародию на образование». Результаты тестов ухудшаются на протяжении десятилетий, и не идут ни в какое сравнение с результатами в других развитых странах. В университетах США уровень невежества поистине скандальный, студенты ничего не знают об истории собственной страны, а большинство специалистов в точных науках прибывает из-за рубежа [3, с. 73]. Это особенно впечатляет, учитывая, что США тратят на образование больше всех в мире. В 41 штате (из 50) именно образование составляет самую крупную долю в бюджете. Реформы по улучшению системы проводятся уже на протяжении десятков лет, все сменяющие друг друга президенты неизменно объявляют образование одним из приоритетов в своей деятельности. Но результаты плачевны. Как отмечает современный российский исследователь Д.А. Ланко, «важнейшая причина неудачи реформы заключалась в том, что основным инструментом реформы было выбрано увеличение доступности элитарного образования, а не повышение качества всеобщего образования» [6, с. 76]. Таким образом, успехи, как и неудачи, в системе образования каждой страны не зависят только от финансирования.

Положение обостряет еще процесс глобализации, стирающей различия между странами и народами. Говоря о странах, которые до сих (скорее, в силу привычки) продолжают называть «передовыми», мы можем видеть следующее: происходит утрата суверенитета этих стран в пользу никем не выбранных наднациональных структур. Именно эти структуры (МВФ, НАТО, ЕС, и др.) теперь и определяют развитие экономики и культуры ранее самостоятельных стран. Происходит замещение коренных народов многих западных стран пришлым населением в результате массового прибытия иммигрантов, не могущих, да и не желающих интегрироваться в местное общество. Для почти всех западных стран невозможно выдержать конкуренцию с американской массовой культурой. Это приводит к тотальной американизации собственной культуры. Данный процесс особенно усилился на рубеже тысячелетия, когда началась глобализация. В ходе глобализации агрессивно насаждался мультикультурализм, делались попытки разрушить национальные государства, и полностью маргинализировать национальную культуру.

Глобализация культуры дала ядовитые плоды во многих странах мира. Постепенно большое число стран мира теряют национальные черты литературы, кинематографа, музыки и всех видов искусства. Язык переполняется англицизмами. Многие европейские страны с тысячелетней историей и блестящей культурой постепенно теряют свой культурный код.

Конечно, многие страны и народы смогли противостоять культурной американизации. В Индии любят говорить, что «нам не страшен Голливуд, у нас есть свой Болливуд!» Так образно называется весь индийский кинематограф, исторически родившийся в городе Бомбей (ныне – Мумбай). Нельзя не признать, что индийское кино не дает американской (и шире, всей западной) кинопродукции утвердиться в Индии голливудскому культурному шаблону. Еще более показателен пример Южной Кореи, которая сама с помощью своей поп-культуры осуществляет культурную экспансию в масштабах всего мира. При этом, как отмечают западные исследователи, успех южнокорейских сериалов в Азии объясняется тем, что корейские сериалы снимают так, чтобы они принципиально отличались от продуктов западного телевидения. В сериалах показаны уважение к старшим, жизнь представителей нескольких поколений родственников под одной крышей, отсутствие в корейских сериалах постельных и прочих откровенных сцен [14, с. 139].

Но пример Кореи показывает, что только развитые и крупные страны, обладающие большой исторической традицией, могут не просто сохранить свой культурный код в условиях глобализации, но и, основываясь на нем, успешно защитить свою национальную культуру, и, наконец, осуществлять культурную экспансию во всемирном масштабе. Однако все это зависит от состояния системы образования.

В России подавляющее число граждан, независимо от национальности, возраста, пола, вероисповедания и политических взглядов, действительно обладают определенным культурным кодом, сложившимся в советскую

эпоху благодаря советской школе. Для русской культуры всегда был характерен литературоцентризм. И культурный код россиян подтверждает, что литература остается первым маркером, определяющим культурный код. Например, сотрудники издания «Русский репортер» провели репрезентативный опрос на тему, какие книги читают в современной России представители разных поколений. Как отмечают исследователи, «базовый список классиков русской литературы, составленный еще в 1930-е гг., актуален и сегодня. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов – главные писатели школьной программы – по-прежнему основа культурной базы русского человека. Исключены из программы русофилы Лесков и Аксаков, а с ними целая ветвь русской литературы XIX века. Их нет в культурном коде, и не исключено, что потеря русской идентичности произошла в том числе потому, что из кода вычеркнуты писатели, описывавшие эту идентичность» [12]. Показательно, что в дореволюционных учебниках изящной словесности среди обязательных к изучению писателей выделяли В.К. Третьяковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова, Н.К. Карамзина. Первые двое из этого списка полностью забыты, да и М.В. Ломоносова чтут как великого ученого, а не литератора. Только Н.К. Карамзин сохранил место в общем пантеоне великих русских классических писателей.

Между тем, нынешний пантеон русских литераторов, ставший частью русского культурного кода, исторически сложился только в 1930–1950-х гг. Ранее, в период безудержного послереволюционного экспериментаторства 1920-х гг., в советской школе вообще не было литературы и истории в нашем понимании. Вместо них существовали обществоведческие «комплексы», в которых литературные произведения только иллюстрировали те или иные положения учения о классовой борьбе. Например, была тема «Крестьянские восстания» – по ней надо было читать тексты о Жакерии, Пугачеве и «Капитанскую дочку». А в 7-м классе дети проходили тему «Город» и в связи с ней «Медного всадника» Пушкина, «Город желтого дьявола» Горького, «Города-спруты» Верхарна, «Вечерний прилив» Брюсова и «Сломанные заборы» Полетаева [12]. Заметим, что наряду с классиками, такими как Пушкин, Горький и Верхарн изучался и ранее малоизвестный, а ныне полностью забытый поэт Н.Г. Полетаев, входивший в группу пролетарских писателей. В школе II ступени (13-17 лет), вместо истории изучалось «Обществоведение», где основной упор был сделан на теории общественно-исторических формаций и классовой борьбы. При таком «всемирно-историческом» подходе не находилось места такому понятию, как патриотизм (отождествлялся с буржуазным национализмом), на смену которому пришло воспитание пролетарского интернационализма [4, с. 73].

Со второй половины 1930-х гг. было восстановлено преподавание истории, а школьная программа по литературе в основном сохранилась до конца советской эпохи. При этом в немалой степени были сохранены и модернизированы многие фундаментальные принципы «старорежимной» дореволюционной школы. Советский десятиклассник был воспитан не только и не столько марксизмом-ленинизмом, но, в первую очередь,

чувством исторической ответственности перед памятью предков (что было невозможно без преподавания истории) и классической русской литературой. Именно история и литература во многом определяют культурный код России и в XXI веке. В период «перестройки» и «реформ 1990-х гг.» также предпринимались попытки разрушить литературно-исторический пантеон. Неслучайно из школьной программы были убраны некоторые произведения советской классики (например, «Поднятая целина» М.А. Шолохова). Зато в список произведений для 11-го класса включили творения Солженицына. В учебники истории прочно вошла тема «репрессий», причем нередко вся история первых советских десятилетий сводилась только к ним. Благодаря упорному сопротивлению учительского корпуса в определенной степени удалось минимизировать последствия от целенаправленной деятельности по подрыву русского культурного кода с помощью «реформ» системы образования.

Как видим, культурный код формирует и закрепляет система образования. Культурный код России XXI века в своей основе есть наследие советской системы образования. В значительной степени она устояла в период попыток преднамеренного слома, предпринимаемых в 1990-х гг. Но необходимо признать, что период экспериментаторства и введения очередных «передовых» образовательных технологий чрезмерно затянулся. Подобно тому, как период безудержных преобразований 1920-х гг. закончился созданием советской школы, необходимо (разумеется, с учетом всех полезных нововведений) создавать новую российскую школу, основанную на российских исторических ценностях и развивающую наследие советской школы.

Когда речь идет о России за пределами страны, то именно произведения традиционных художественных промыслов, в значительной степени, составляют «визитную карточку» страны. Учитывая, что большинство традиционных художественных промыслов имеют многовековую историю, причем даже самые «молодые» из них (как, например, родившиеся уже в советскую эпоху русская лаковая миниатюра, или калининградская художественная обработка янтаря), продолжают развивать те художественные приемы, которые выработались в русском искусстве за много веков. Можно сказать, что именно в русском народном искусстве проявляется культурный код России. При этом традиционные художественные промыслы России являются не только объектом культурного наследия, но и являются современными в том смысле, что продолжают сохранять культурный код России прошлых исторических эпох. Основная задача страны – не утратить этот код.

Создание в 2003 г. Высшей школы народных искусств (академии) (далее – ВШНИ) внесло особенно значительный вклад в деле сохранения, возрождения и дальнейшего развития народного искусства России. Все исторические народные художественные промыслы опираются на культурный код нации, который, как отмечалось, не стоит на месте и должен меняться вместе с обществом. В образовательной деятельности на

протяжении двух десятилетий сотрудники ВШНИ делают все, чтобы культурный код русского народа оказывал благоприятное воздействие на творчество будущих художников традиционных художественных промыслов.

Но в этой благородной работе особенно важна роль общественных дисциплин. Кафедра философии ВШНИ вносит посильный вклад в формирование личности будущих художников. Кафедра существует с момента создания вуза. В рамках многоуровневой системы обучения обеспечивает чтение курсов и проведение семинарских занятий по следующим дисциплинам: философия, история, историческая этнология России, религиоведение. Все дисциплины учитывают специфику ВШНИ. Так, например, курс философии не сводится только к изложению философии «вообще». В учебной дисциплине «Философия» рассматриваются философские положения через традиционное прикладное искусство, и, вместе с тем, раскрываются на понятийном уровне русское традиционное искусство через философию. Важную роль в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства играет религиоведение. Дисциплина особенно необходима потому, что религия (в случае России – православие) является матрицей всей национальной стержневой культуры. Программа по религиоведению дает также основные знания о традиционных религиях народов России.

Разумеется, Высшая школа народных искусств (академия) не может быть изолирована от происходящих в мире процессов глобализации. Как пишет И.И. Куракина: «Глобализация образования в контексте практики работы Высшей школы народных искусств связана не столько с образовательным процессом – например, привлечением студентов иных иностранных государств (хотя в вузе учатся студенты из Эстонии, Казахстана, Украины и др.), сколько с миссией популяризации традиций национального художественного наследия России в иных странах» [5, с. 47]. Сотрудники кафедры приняли посильное участие в популяризации русского народного искусства, работая над энциклопедией «Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства» [11], опубликована монография «Философия народного искусства». Философское осмысление явления народного искусства неслучайно. В самом деле, как указано в монографии, «русское народное искусство есть феномен не только русского искусства, но и одной из основ русской национальной идентичности, которая в наши дни подвергается определенной эрозии из-за культурной экспансии с Запада. Национальная идентичность в значительной степени определяется национальной культурой, притом не только и не столько «высокой» элитарной, сколько именно теми вещами, которые близки, понятны и необходимы каждому русскому человеку. В век глобализации и «размывания» идентичности западной «массовой культурой» значение этого фактора для сохранения идентичности только усиливается. Собственно, уцелеют в современном мире лишь те нации, которые имеют свою культурную альтернативу [8, с. 8-9].

В 2023 г. в состав учебных дисциплин включен курс «Основы российской государственности». Данная дисциплина направлена на формирование и развитие у обучающихся особой системы знаний, а также ценностей, правил и норм поведения, которые связаны с осознанием принадлежности к российскому обществу и государству. Дисциплина должна развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности, понимания особенности исторического пути России. Подобный курс давно ожидали преподаватели социально-политических дисциплин. Вопросы, связанные с проблематикой развития российской цивилизации, в Высшей школе народных искусств (академии) рассматривались в таких дисциплинах, как «История» и «Философия». В настоящее время дисциплина «Основы российской государственности» с учетом специфики ВШНИ читается студентам 1-го курса.

Развитие теории и практики профессионального образования в области русского традиционного прикладного искусства в сочетании с требованиями социально-гуманитарных дисциплин может способствовать возвращению к традициям национальной культуры на основе развивающегося культурного кода России.

Литература

1. Букина Н.В. К вопросу методологии исследования культурных кодов / Н.В. Букинова // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. – № 14. – С. 232-237. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-metodologii-issledovaniya-kulturnyh-kodov> (дата обращения: 07.11.2023). – EDN: MVVUUZ.
2. Брайсон В. Политическая теория феминизма / В. Брайсон. – Москва: Идея-пресс, 2001. – 302 с. – ISBN 5-7333-0026-4.
3. Бьюкенен П. Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о рейгановской революции и повлияли на Президента Буша / П. Бьюкенен; пер. с англ. К. Ковешникова – Москва: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 348 с. – ISBN 5-17-034199-7.
4. Витевицкий В.П. История как предмет в школах России. Часть 2. Историческое образование в СССР / В.П. Витевицкий, С.Я. Лавренов // Обозреватель-Observer. – 2016. – № 8 (319). – С. 68-91. – URL: <https://i-sng.ru/pdf/2180/34760-8319-08-2016.pdf> (дата обращения: 07.11.2023).
5. Куракина И.И. Высшее образование в области традиционных художественных промыслов: специфика и доминанты развития в XXI веке / И.И. Куракина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 1. – С. 39-56. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-39-58. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-08.pdf (дата обращения: 09.11.2023).
6. Ланко Д.А. Выплеснут ли ребенка вместе с водой? Федеральная реформа школьного образования в США в начале XXI века / Д.А. Ланко // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2018. – № 2. – С. 63-81. – URL: <https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/329/330> (дата обращения: 07.11.2023).

7. Лебедев С.В. Ну что тебе сказать про Сахалин / С.В. Лебедев // Русская народная линия. – URL: 26.03.2015//https://ruskline.ru/analitika/2015/03/26/nu_chno_tebe_skazat_pro_sahalin (дата обращения 15.10.2023).
8. Лебедев С.В. Философия народного искусства / С.В. Лебедев; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 159 с. – ISBN 978-5-907193-26-0.
9. Леонтович О.А. Политическая корректность, инклюзивный язык и свобода слова: динамика понятий / О.А. Леонтович // Russian Journal of Linguistics. – 2021. – Т. 25. – № 1. – С. 194-220. – DOI: 10.22363/2687-0088-2021-25-1-194-220. – URL: <https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/26004> (дата обращения: 15.10.2023).
10. Рапай К. Культурный код: как мы живем, что покупаем и почему. / Перевод с английского. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 167 с. – ISBN 978-5-9614-0633-7.
11. Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства / Главный редактор, руководитель проекта О.А. Платонов, научный редактор-составитель С.В. Лебедев. – Москва: Институт русской цивилизации, 2018. – Т. 1. А–М. – 648 с., 428 статей; Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства / Главный редактор, руководитель проекта О.А. Платонов, научный редактор-составитель С.В. Лебедев. – Москва: Институт русской цивилизации, 2018. – Т. 2. Н–Я. – 688 с., 77 статей.
12. Собур Д. Русский культурный код – 100 книг. – URL: <https://dom.distbk.ru/2017/04/27/russkij-kulturnyj-kod-100-knig/> (дата обращения 15.10.2023).
13. Тихомиров С.А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С.А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 90-103. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения 13.11.2023).
14. Янг Сун Ен. Корейская дорама как культурное событие / Янг Сун Ен // Аналитика культурологии. – 2015. – № 3 (33). – URL: <http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2066-корейская-дорама-как-культурное-событие.html> (дата обращения: 09.11.2023).

References

1. Bukina N.V. K voprosu metodologii issledovaniya kul`turny`x kodov / N.V. Bukinova // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2010. – № 14. – S. 232-237. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-metodologii-issledovaniya-kulturnyh-kodov> (data obrashheniya: 07.11.2023). – EDN: MVVUUZ.
2. Brajson V. Politicheskaya teoriya feminizma / V. Brajson. – Moskva: Ideya-press, 2001. – 302 s. – ISBN 5-7333-0026-4.

3. B`yukenen P. Pravy`e i ne-pravy`e. Kak neokonservatory` zastavili nas zabyt` o rejganovskoj revolucii i povliyali na Prezidenta Busha / P. B`yukenen; per. s angl. K. Koveshnikova – Moskva: AST: Tranzitkniga, 2006. – 348 s. – ISBN 5-17-034199-7.
4. Viteviczkij V.P. Istoriya kak predmet v shkolax Rossii. Chast` 2. Istoricheskoe obrazovanie v SSSR / V.P. Viteviczkij, S.Ya. Lavrenov // Obozrevatel`-Observer. – 2016. – № 8 (319). – S. 68-91. – URL: <https://i-sng.ru/pdf/2180/34760-8319-08-2016.pdf> (data obrashheniya: 07.11.2023).
5. Kurakina I.I. Vy`sshee obrazovanie v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: specifika i dominanty` razvitiya v XXI veke / I.I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 1. – S. 39-56. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-39-58. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-08.pdf (data obrashheniya: 09.11.2023).
6. Lanko D.A. Vy`plesnut li rebenka vmeste s vodoj? Federal`naya reforma shkol`nogo obrazovaniya v SShA v nachale XXI veka / D.A. Lanko // Kontury` global`ny`x transformacij: politika, e`konomika, pravo. – 2018. – № 2. – S. 63-81. – URL: <https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/329/330> (data obrashheniya: 07.11.2023).
7. Lebedev S.V. Nu chto tebe skazat` pro Saxalin / S.V. Lebedev // Russkaya narodnaya liniya. – URL: [26.03.2015//https://ruskline.ru/analitika/2015/03/26/nu_chno_tebe_skazat_pro_sahalin](https://ruskline.ru/analitika/2015/03/26/nu_chno_tebe_skazat_pro_sahalin) (data obrashheniya 15.10.2023).
8. Lebedev S.V. Filosofiya narodnogo iskusstva / S.V. Lebedev; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2019. – 159 s. – ISBN 978-5-907193-26-0.
9. Leontovich O.A. Politicheskaya korrektnost`, inklyuzivny`j yazyk i svoboda slova: dinamika ponyatij / O.A. Leontovich // Russian Journal of Linguistics. – 2021. – T. 25. – № 1. – S. 194-220. – DOI: 10.22363/2687-0088-2021-25-1-194-220. – URL: <https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/26004> (data obrashheniya: 15.10.2023).
10. Rapaj K. Kul`turny`j kod: kak my` zhivem, chto pokupaem i pochemu. / Perevod s anglijskogo. – Moskva: Al`pina Biznes Buks, 2008. – 167 s. – ISBN 978-5-9614-0633-7.
11. Russkij narod. E`nciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva / Glavny`j redaktor, rukovoditel` proekta O.A. Platonov, nauchny`j redaktor-sostavitel` S.V. Lebedev. – Moskva: Institut ruskoj civilizacii, 2018. – T. 1. A–M. – 648 s., 428 statej; Russkij narod. E`nciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva / Glavny`j redaktor, rukovoditel` proekta O.A. Platonov, nauchny`j redaktor-sostavitel` S.V. Lebedev. – Moskva: Institut ruskoj civilizacii, 2018. – T. 2. N–Ya. – 688 s., 77 statej.
12. Sobur D. Russkij kul`turny`j kod – 100 knig. – URL: <https://dom.distbk.ru/2017/04/27/russkij-kulturnyj-kod-100-knig/> (data obrashheniya 15.10.2023).
13. Tixomirov S.A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S.A. Tixomirov //

Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2. – S. 90-103. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya 13.11.2023).

14. Yang Sun En Korejskaya dorama kak kul`turnoe soby`tie / Yang Sun En // Analitika kul`turologii. – 2015. – № 3 (33). – URL: <http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2066-korejskaya-dorama-kak-kul`turnoe-soby`tie.html> (data obrashheniya: 09.11.2023).

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

УДК 371.8

Ламанова Л.А., кандидат педагогических наук, директор Центра «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: lalamanova@chsu.ru.

Lamanova L.A., PhD in Pedagogy, director of the center «House of scientific collaboration named after academician I.P. Bardin» of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: lalamanova@chsu.ru.

Никанова Т.Ю., научный руководитель Центра «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: tiunikanova@chsu.ru

Nikanova T.Yu., scientific director of the center «House of scientific collaboration named after academician I.P. Bardin» of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: tiunikanova@chsu.ru

Павлова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: lvpavlova@chsu.ru

Pavlova L.V., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of professional and technological education of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: lvpavlova@chsu.ru

**Современные методы освоения традиционного прикладного искусства
Русского Севера в проектной образовательной и внеурочной
деятельности подростков и молодежи**

**Modern methods of mastering traditional applied art of the Russian North in
the project educational and extracurricular activity of adolescents and youth**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных методов освоения традиционного прикладного искусства Русского Севера в проектной деятельности, организуемой в рамках внеурочной и образовательной деятельности детей и молодежи. На примере педагогического опыта авторы представляют возможные идеи интеграции традиционного прикладного искусства и современных цифровых технологий.

В статье представлена положительная динамика показателей критериев творческих способностей учащихся по результатам проектной деятельности.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, внеурочная деятельность, образовательная деятельность, творческие способности, метод, проект, дизайн, цифровая среда, цифровые инструменты, прототип.

Abstract. The article is devoted to the consideration of modern methods of mastering traditional applied art of the Russian North in project activity organized within the framework of extracurricular and educational activities of children and youth. On the example of pedagogical experience, the authors present possible ideas for integrating traditional applied art and modern digital technologies. The article presents the positive dynamics of indicators of criteria for students' creative abilities based on the results of project activities.

Key words: traditional applied art, extracurricular activities, educational activities, creative skills, method, project, design, digital environment, digital tools, prototype.

В настоящее время востребована гармонично развитая личность, уважающая историю и культуру своей страны. Согласно национальной доктрине образования Российской Федерации, важная задача – «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре» [3, с. 1]. Этот тезис отражен и в нормативном документе «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» Главные ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» [7, с. 1].

В новом Федеральном государственном стандарте образования в качестве научно-методологической основы применяется системно-деятельностный подход разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся [9, с. 34], реализуемый в проектной деятельности (п. 2.4, 2.6). Современные исследования (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.В. Пасечник, И.Н. Пономарева, В.А. Самкова, Т.И. Шамова и др.) отмечают важность проектной деятельности для развития учащихся, т.к. интеграция познавательной информации в работе над проектом меняет структуру занятий, отводя преподавателю роль помощника, консультанта, способствует проявлению их креативности.

В разное время ученые Л.С. Выготский, Б.М. Кедров, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Я.А. Пономарев, Т. Рибо, П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон отмечали, что этапы проектной деятельности во многом совпадают с внутренним механизмом индивидуального творческого процесса.

По результатам исследований учеными выделяются следующие стадии процесса творчества:

1. рождение замысла;
2. выработка схемы или плана логики исследования;
3. конструктивное выполнение научной и практической задачи (умения, навыки, опыт). Важным критерием активности творческого процесса является, по мнению исследователя Я.А. Пономарева, критерий «общественной значимости» [6, с. 15]. Учитывать практическую и общественную значимость, а также внутренний механизм творческих процессов в работе над учебным проектом помогает современная внеурочная деятельность.

Реализация плана внеурочной деятельности может предусматривать использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры), обладающие необходимыми ресурсами [5, с. 3].

В отличие от аудиторных форм, внеурочная деятельность являясь частью образовательного пространства, предоставляет большие возможности для работы над межпредметными проектами, что создает условия для интеграции теоретического знания с практическим опытом, способствует творческой активности обучающихся, обеспечивая достижение метапредметных (личностных, коммуникативных и т.д.) результатов.

В рамках статьи рассмотрим возможности внеурочной деятельности в инновационных учреждениях дополнительного образования, каким является «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина». Это новаторские центры, созданные на базе вузов с целью объединения школьников, студентов, преподавателей, партнеров и экспертов предприятий в единое научно-технологичное сообщество. Работа структуры осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который реализуется под эгидой национального проекта «Образование». В таких центрах развития компетенций подростков и молодежи используется высокотехнологичное оборудование и формируется новая модель взаимодействия между ступенями высшего и общего образования, что позволяет расширить границы внеурочной и образовательной деятельности.

При планировании проектной деятельности в организации дополнительного образования учитывается индивидуальный внутренний механизм творческого процесса личности, определяются групповые педагогические условия, которые помогают при решении учебных проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения. Проектная деятельность позволяет на разных этапах использовать широкий спектр методов: словесный – беседы, рассказы, разъяснения; наглядно-иллюстративный – наблюдение, демонстрация артефактов, произведений искусства, демонстрация приемов и способов работы; метод выполнения по образцу – технология копирования композиции; методы стилизации при

работе с эскизами; диагностические методы (стартовая и итоговая диагностика); игровые методы – деловая игра, экскурсия, мастер-класс.

Рассмотренный нами учебный проект был реализован в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета. Проект рассчитан на старших школьников и максимально приближен к жизненным условиям, т.к. учитывался критерий «общественной значимости». Занятия проектной деятельностью проходят в форме деловой игры, поэтому приглашен эксперт, специалист. В основе проекта реальное предложение, которое поступило от агентства городского развития г. Череповца «Разработка эскизов росписи ярмарочных домиков». Это проект по оформлению городской среды было решено связать с народными промыслами Русского Севера – декоративными мотивами народной вологодской росписи.

Б.М. Неменский в работе «Мудрость красоты» отмечал: «В нашу жизнь как эстафета прошлого входят народные художественные промыслы. Это уже не собственно народное, крестьянское, а профессиональное декоративно-прикладное искусство» [4, с. 182]. Реализация проекта предполагала одновременное обращение к современному дизайну, и к традициям Русского Севера. На первом этапе участниками проекта были проанализированы литературные и музейные источники, аналоги для выполнения учебного дизайнерского проекта с целью выявления специфики различных орнаментов г. Череповца, и Вологодской области (декоративные росписи – гаютинская, грязовецкая, глубоковская, шекснинская золоченка, харовская, кичменгско-городецкая). Это потребовало определения цели и задач проекта, для чего обучающиеся использовали поисковый метод «мозгового штурма».

На всех этапах проекта педагоги использовали методы диагностики развития творческих способностей учащихся. Так, с первого занятия проводилось тестирование с целью выявления начального уровня развития творческих способностей для дальнейшего анализа динамики развития по критериям (беглость, гибкость, оригинальность идей).

В ходе «мозгового штурма» было решено из большого количества росписей Вологодского края выбрать те, цветовые гаммы, которых ассоциативно напоминают разные времена года. Это позволит менять декор на фасадах. По мнению участников дискуссии, кичменгско-городецкая роспись по колориту ассоциируется с весной, гаютинская роспись олицетворяла зиму, осень ассоциировалась с ярким колоритом шекснинской золоченки, а глубоковская роспись использована в качестве оформления в лета.

Совместно с педагогами участники проекта осуществляют дизайн-анализ. Этот этап проекта предполагает использование поисковых методов исследования, обсуждение результатов, выполнения зарисовок подлинных росписей, стилизацию элементов, определение характерной цветовой гаммы.

На этом этапе участники проекта используют различные источники, цифровые среды и инструменты, которые предоставляет Интернет и

специальная литература. На рисунке 1¹⁸ представлен фрагмент росписи из фондов Музея-усадьбы Гальских г. Череповца, элементы которой было решено частично использовать в декорировании ярмарочного домика (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент кичменско-городецкой росписи

Рис. 2. Макет ярмарочного домика с элементами вологодской кичменско-городецкой росписи

В педагогически смоделированном учебном процессе обучающиеся сталкиваются с определенными сложностями выполнения проекта, а именно: отсутствием возможности выполнения прототипа в материале, недостатком умений и навыков работа с художественным материалом, цифровыми средами и инструментами. Для решения проблемы применяется «проблемный метод» развития, который созвучен с методом «таксономии целей Блума», что позволяет планомерно организовать последующую деятельность.

Метод включает постановку целей от запоминания и воспроизведения изученного материала – до решения проблем. В ходе работы участникам необходимо переосмысливать имеющиеся знания, выстраивать их новые сочетания, включая создание нового [2, с. 4]. Это позволяет реализовать интеграцию направления «Арт-дизайн» с другими направлениями, относящимися к техническому

Рис. 3. Слайд с итоговыми прототипами, используемый на защите учебного проекта «Разработка эскизов росписи ярмарочных домиков»

¹⁸ Рис. 1-3. – фото соавтора статьи Л.В. Павловой.

творчеству. В ходе работы определяются конструктивные решения, такие как, выполнение прототипа вручную (макетирование), подготовка шаблонов росписей на плоттере, использование доступных графических редакторов, цифровых сред и инструментов для тиражирования в последующей реализации дизайнерского учебного проекта. Результатом является выполнение прототипов декоративного оформления для ярмарочных домиков, одобренного заказчиком (рис. 3).

В ходе итоговой устной беседы (этап рефлексия) учащиеся отмечали, что испытали:

- исследовательский интерес при изучении культурного наследия и выявлении оригинальной идентичности г. Череповца и Вологодского края с целью дальнейшего использования символики орнаментов в декорировании городской среды;

- познавательный интерес и удовлетворенность от постижения нового знания и его преломления для реализации проекта.

При оценке продукта проектной деятельности обучающиеся оценивали коллективный и личный результат. По их мнению, особенно удалась разработка эскизов декоративных съемных элементов с учетом традиций оформления русской избы. При разработке изображений ярмарочных домиков в электронном виде, на эскизах и прототипе все участники проекта отметили личный вклад в решении проблемы. Эта проектная внеурочная деятельность, реализуемая в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина», объединила участников, посещающих занятия по различным направлениям, включая дизайн и техническое творчество.

Рассмотрим результаты анализа динамики развития творческих способностей учащихся на этапах проектах. На первом этапе участникам было предложено пройти тест на определение «дивергентного (творческого) мышления», произведены первичные замеры уровня творческих способностей на основе тестов. Педагогами проанализирована динамика развития индивидуальных изобразительно-декоративных способностей и спланирована дальнейшая проектная работа.

Исследователь творческих способностей Д.Б. Богоявленская подчеркивала спонтанность характера творческого процесса и говорила о сложности «прогнозирования момента озарения и решения исходной проблемы» [1, с. 2]. Она указывала на особенность, связанную «с неопределенностью, сменой самого предмета, т.к. рожденная идея может не быть напрямую связана с решаемой проблемой» [1, с. 3]. Для определения уровня творческой активности обучающихся был использован психологический рисуночный тест Ф. Вильямса в модификации Е.Е. Туник «Тест дивергентного (творческого) мышления» или методика «Дорисуй фигуру» [8, с. 32]. Педагогами было разработано задание: «Создай композицию» на основе модификации «теста Ф. Вильямса». Данное задание использовалось в проекте «Декорирование пространственной среды» в 3-х вариантах, но к каждому варианту были даны различные темы на всех этапах диагностики. Использование однотипных заданий позволило оптимально

фиксировать изменения динамики творческих способностей личности. Для поддержания интереса учащихся к продолжению проектной деятельности экспериментальное задание подвергалось незначительному изменению-адаптации. Итак, на первом этапе задание носило название: «Дорисуй фигуру». Обучающиеся получали карточки с намеченными элементами и должны были продолжить рисунок элемента росписи. Оценивались критерии, которые представлены в таблице 1.

После проведения первого этапа было принято решение об использовании развивающего метода «Фокальные объекты». Метод был так же изменен – адаптирован к теме проекта. Для применения этого проектного метода была сделана таблица: 1-й столбец – названия росписей Вологодского края, 2-й – цветовая гамма (родственная, контрастная, сближенная и т. д.). Обучающиеся в случайном порядке соединяли названия росписей и название цветовой гаммы (например, роспись «Шекснинская золочёнка» выполнить в сближенной холодной цветовой гамме).

Таблица 1.

Сравнение динамики показателей критериев творческих способностей учащихся по результатам прохождения эксперимента на начальном и итоговом этапах

Этапы	Беглость	Гибкость	Оригинальность	Разработанность	Название
Начальный	Высокий-15% Средний-40% Низкий-45%	Высокий-5% Средний-35% Низкий-60%	Высокий-15% Средний-10% Низкий-75%	Средний-5% Низкий-95%	Низкий-100%
Итоговый	Высокий-75% Средний-25%	Высокий-65% Средний-35%	Высокий-65% Средний-35%	Высокий-75% Средний-10% Низкий-15%	Высокий-50% Средний-40% Низкий-10%

В ходе этапа были разработаны интересные эскизы-рисунки, которые могут стать основой для новых проектов. Отметим, что выполнение учебного проекта – важный педагогический эксперимент, оптимальный способ получения информации об уровне сформированности творческих способностей учащихся и успешности проводимой проектной деятельности. Амплитуда начального и итогового этапов отражают положительную динамику развития творческих способностей в целом. Педагоги определили положительное изменение уровня творческих способностей у обучающихся по следующим критериям (в работе над трансформацией дизайнерской идеи) – беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, «название для собственного эскиза») на начальном и итоговом этапах работы над проектом.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение современных методов для освоения традиционного прикладного искусства Русского Севера в проектной деятельности, организуемой в рамках внеурочной и

образовательной деятельности в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, обеспечивает полноценное развитие личности учащихся, развивая их творческие способности.

Литература

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Д.Б. Богоявленская. – Москва: Академия, 2002. – 318 с. – ISBN 5-7695-0888-4.
2. Мурзагалиева А.Е. Сборник заданий и упражнений. Учебные цели согласно таксономии Блума / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2015. – 54 с. – ISBN 978-601-7305-11-6.
3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. – URL: <https://studfile.net/preview/9417911/page:62/> (дата обращения: 16.09.2023).
4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: книга для учителя / Б.М. Неменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Просвещение, 1987. – 253 с.
5. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования») Документ предоставлен КонсультантПлюс. – URL: <https://www.edu-lesnoy.ru/pismo-minprosveshheniya-rossii-ot-05-07-2022-№-tv-1290-03-o-napravlenii-metodicheskikh-rekomendaczij-vmeste-s-informaczionno-metodicheskim-pismom-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti/> (дата обращения: 18.09.2022).
6. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев; Академия наук СССР, Институт психологии. – Москва: Наука, 1976. – 302 с.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения: 16.09.2023).
8. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса: практикум по психодиагностике / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 96 с. – ISBN 5-9268-0164-8.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт. – URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (дата обращения: 14.09.2023).

References

1. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskix sposobnostej: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu i

special`nostyam psixologii / D.B. Bogoyavlenskaya. – Moskva: Akademiya, 2002. – 318 s. – ISBN 5-7695-0888-4.

2. Murzagalieva A.E. Sbornik zadaniy i uprazhnenij. Uchebny`e celi soglasno taksonomii Bluma / A.E. Murzagalieva, B.M. Utegenova. – Astana: AOO «Nazarbaev Intellektual`ny`e shkoly`» Centr pedagogicheskogo masterstva, 2015. – 54 s. – ISBN 978-601-7305-11-6.

3. Nacional`naya doktrina obrazovaniya v Rossijskoj Federacii. – URL: <https://studfile.net/preview/9417911/page:62/> (data obrashheniya: 16.09.2023).

4. Nemenskij B.M. Mudrost` krasoty`: o problemax e`steticheskogo vospitaniya: kniga dlya uchitelya / B.M. Nemenskij. – 2-e izd., pererab. i dop. – Moskva: Prosveshhenie, 1987. – 253 s.

5. Pis`mo Minprosveshheniya Rossii ot 05.07.2022 № TV-1290/03 «O napravlenii metodicheskix rekomendacij» (vmeste s «Informacionno-metodicheskim pis`mom ob organizacii vneurochnoj deyatel`nosti v ramkax realizacii obnoblenny`x federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov nachal`nogo obshhego i osnovnogo obshhego obrazovaniya») Dokument predostavljen Konsul`tantPlyus. – URL: <https://www.edulesnoy.ru/pismo-minprosveshheniya-rossii-ot-05-07-2022-№-tv-1290-03-o-napravlenii-metodicheskix-rekomendacij-vmeste-s-informacionno-metodicheskim-pismom-ob-organizacii-vneurochnoj-deyatelnosti/> (data obrashheniya: 18.09.2022).

6. Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvorchestva / Ya.A. Ponomarev; Akademiya nauk CCCR, Institut psixologii. – Moskva: Nauka, 1976. – 302 s.

7. Rasporyazhenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 29 maya 2015 g. № 996-r «Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda». – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (data obrashheniya: 16.09.2023).

8. Tunik E.E. Modificirovanny`e kreativny`e testy` Vil`yamsa. Sankt-Peterburg: Rech`, 2003. – 96 s. – ISBN 5-9268-0164-8.

9. Federal`ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart. – URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (data obrashheniya: 14.09.2023).

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., PhD in Pedagogy, head of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., building 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

**Ажурное строчевое шитье Рязанской и Тверской областей –
мураевенская и ведновская строчки
Openwork stitch sewing of the Ryazan and Tver regions -
Muraevenskaya and Vednovskaya stitch**

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные приемы художественной вышивки Рязанской и Тверской областей. Основное внимание уделено истории и развитию строчевой художественной вышивки, как культурно-историческому феномену традиционного прикладного искусства. Раскрываются орнаментальные и технологические особенности строчевых техник вышивки. В статье акцентируется проблема изучения и сохранения старинных техник строчевой вышивки. Дан краткий обзор направленности работы студентов, по организации научно-исследовательских экспедиций в места бытования этих видов вышивки.

Ключевые слова: ажурная вышивка, орнамент, ведновская строчка, мураевенская вышивка, научно-исследовательская экспедиция.

Abstract. The article discusses traditional techniques of artistic embroidery of the Ryazan and Tver regions. The main attention is paid to the history and development of artistic stitch embroidery, as a cultural and historical phenomenon of traditional applied art. The ornamental and technological features of stitch embroidery techniques are revealed. The article focuses on the problem of studying and preserving ancient stitch embroidery techniques. A brief overview of the orientation of the students' work on the organization of research expeditions to the places of existence of these types of embroidery is given.

Key words: openwork embroidery, ornament, Vednovskaya stitch, Muraevenskaya embroidery, research expedition.

Художественная вышивка являлась одним из доминирующих видов художественного декорирования тканей у многих народов в древние времена, широко используется и в настоящее время. Художественная вышивка традиционно была неотъемлемым элементом одежды и предметов быта, религиозной атрибутики, церковного облачения и парадного костюма у всех народов. Этнографический характер её истоков очевиден. Любое

искусство необходимо рассматривать в логике его истории, динамики развития, связи с другими видами традиционного прикладного искусства и народного творчества. Поэтому процесс обучения художественной вышивке логически должен начинаться с введения обучающегося в историческую систему формирования вышивки, как народного искусства, её социальной и прикладной роли. Народные мотивы художественной вышивки не могут оставаться неизменными, с течением времени они приобретают более современное звучание, появляются новые детали и элементы, соответствующие её специфическим особенностям. Одним из культурно-исторических феноменов традиционного прикладного искусства является строчевая художественная вышивка

Несмотря на то, что в Институте традиционного прикладного искусства, как и в головном вузе – Высшей школе народных искусств (академии), изучают практически весь спектр основных техник художественной вышивки России, многие из них еще недостаточно изучены, например, ведновская строчка и мураевенская строчевая вышивка. Богатство и разнообразие вышивок обусловлено тем, что в каждом регионе и даже в каждой семье технологические приемы и орнаменты могли отличаться. Если учесть тот факт, что многие секреты вышивки оставались внутри семьи, а рисунки, схемы, технические приемы вышивки многократно копировались и каждая мастерица вносила что-то от себя, становится очевидно, что все орнаменты и техники вышивки даже собрать невозможно.

В ряду не полностью изученных техник ажурного строчевого шитья Рязанской и Тверской областей находятся мураевенская (рис. 1¹⁹) и ведновская строчки (рис. 2²⁰). Строчевое шитье представляет собой разновидность ажурного сквозного шитья, которое отличается легкими прозрачными узорами, напоминающими кружево.

Вышивка по выдергу, белым по белому, или белая строчка, характерна более для Ярославской, Новгородской, Владимирской и Ивановской областей. В Рязанской области, где всегда была популярна цветная перевить, белая строчка была распространена лишь в нескольких местностях: сёла Ягодное, Кочур и Мураевня. Белая строчевая вышивка появилась здесь в XVI – XVII вв. благодаря заселению южной части Московского государства служилыми людьми из северных областей, где были распространены вышивки «белым по белому» [2, 7]. Так, Н.И. Лебедева, известный этнограф, изучая костюм Рязанской губернии, выделяет группу костюмов с чертами костюма северо-великорусского [6].

---

¹⁹ Рис. 1. – Жирова И.А. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье / И.А. Жирова, С.В. Иноземцева, Е.Г. Смолеевская. – Липецк: Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, 2012. – С. 8.

²⁰ Рис. 2. – Новожилова Н.М. Ведновская строчка вручную и на швейной машине: учебное пособие / Н. М. Новожилова. – Тверь: Репроцентр, Тверская фабрика печати, 2010. – С. 67.

Рис. 1. Образец вышивки «Белая строчка» на переднике-завеске. Село Ягодное (деревня Арсёновка) Данковского уезда Рязанской губернии. Конец XIX – начало XX века. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

Рис. 2. Новожилова Н.М. Свадебное полотенце «Орнаментальное». «Ведновская строчка» в сочетании с цветными продержками, мережками и росписью. 1988 г.

В северных областях была известна не только белая строчевая вышивка, но и строчка с цветным контуром мотивов («строчка с цветной обводкой») и цветным заполнением внутреннего пространства орнаментальных фигур (в этих случаях основная сетка под фигурами белой нитью не перевивалась).

В южных районах Тверской губернии бытовали цветные строчевые вышивки с геометрическим орнаментом, выполненные шерстью. Вышивка была скомпонована из ромбов с ровными краями, одинаковых по очертанию, но разных по размеру, выделенных на строчевой сетке нитками различных оттенков.

Узоры, выполненные белой строчкой с цветной обводкой, бытовали в Калужской, Тульской и Орловской губерниях и не отличались по своему характеру в большинстве случаев от узоров, вышитых цветной перевитью. Исключение представляют Тульские, Калужские и Рязанские белые вышивки с крупными фигурами барсов и большими цветущими кустами, покрытыми узорными разделками, напоминающими подобные вышивки русского Севера. В белых и цветных вышивках различных областей среднерусской полосы можно наблюдать много общих черт [1, с. 62].

Наиболее крупным и характерным центром строчевышивального производства является Рязанская область, которая богата вышивками с ярко выраженными местными особенностями. В бывшем Михайловском уезде вышивка праздничных рубах и передников исполнялась, в основном, красными нитками, иногда в неё вводились небольшие вкрапления синего и зелёного цветов.

Природа, история и экономика края отразились на мастерстве шитья, колоритности и яркости расцветок, разнообразной технике приёмов, многообразии форм орнамента. Вышивке присущи чёткость узорных очертаний, необычайная сочность, красочность и яркость расцветок, смелость композиции, сочетание тонов, ритм и динамика орнаментации. Кроме этого население Рязанской области представляло собой сложный контингент различных народностей, осевших в своё время на территории области, что нашло отражение в разнообразии художественной орнаментации и колористики, свойственных рязанской вышивке.

Строчевышивальными артелями Рязанской области применялась только часть всего разнообразия швов и рисунков, которые существовали в рязанской вышивке, судя по образцам, сохранившимся в музеях и у местного населения. В образцах, выполняемых в настоящее время, практикуется главным образом строчка, мережка, крест, роспись, прямая стежка, вениз (кадомское венецианское шитьё).

Мастерицы использовали в своём творчестве традиционные швы: вышивку по плетёной сетке-филе, счётную гладь, строчку, где узор традиционный геометрический, из гребенчатых ромбов и других мотивов, чётко выделяющихся на редкой прозрачной сетке, полукрест и вениз и бережно сохраняют традиционные особенности Рязанского народного искусства до сих пор.

На востоке и юге Рязанской губернии вышивки шерстяными нитками украшали крупным геометрическим узором, данным в сочном сочетании красного с зелёным. Вышивки льняными и шёлковыми нитками покрывали тончайшим красно-белым орнаментом женскую одежду.

В конце XIX – начале XX века строчевая вышивка «белым по белому» была распространена в сёлах Данковского и Раненбургского уездов Рязанской губернии и получила широкую известность благодаря школе-мастерской в селе Мураевня, которая является частью культурного наследия Рязанской и Липецкой областей. Мураевенская вышивка нуждается в бережном сохранении ее для будущих поколений. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства вносит посильный вклад в сохранение и популяризацию уникального культурного наследия края. В рамках музейной «Школы ремёсел» (одно из направлений работы музея) происходит обучение основам белой строчки. Вышивка заполняется разделками в виде «копеечек», «жучков», «воздушных петель», плотных настилов и других различных швов.

«Мураевенская вышивка» является одной из самобытных техник художественной вышивки, которая основана на исторических художественных традициях, требующих сохранения, изучения и развития. Это практически забытая вышивка Липецко-Рязанской земли, которая получила свое название от села Мураевня Данковского уезда Рязанской губернии (в настоящее время Милославский район Рязанской области). Мураевенская вышивка относится к ажурному строчевому шитью, выполняемому по сетке, образованной в результате выдёргивания нитей

ткани. Крестьянки использовали вышивку в качестве украшения предметов убранства и одежды, а орнаменты служили символами защиты, плодородия и всеобщего благополучия.

В конце XIX – начале XX века в селе Мураевня существовала вышивальная школа князей Шаховских, которую поддерживал государственный и общественный деятель, известный географ, П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Вышивка Мураевенской школы экспонировалась на выставках и славилась высоким качеством исполнения. В 1920-1960 гг. в селе Мураевня работала и строчевышивальная артель «Свободный труд» [4, с. 3].

В вышивке данного района применялся в основном геометрический орнамент, но встречались и изображения коней, птиц, женщин, всадников и деревьев, фантастических животных – барсов и грифонов (рис. 3²¹). Все эти мотивы художественной вышивки были распространены практически во всех регионах России. В 1872 г. В.В. Стасов, исследователь русских народных орнаментов написал, что определить, какие именно узоры свойственны русским губерниям, невозможно, т.к. вследствие исторических причин, народонаселение наших земель смешано, и большинство узоров вместе с переселившимися людьми, переезжая из одной местности в другую, получили одинаковое распространение [8, с. 20].

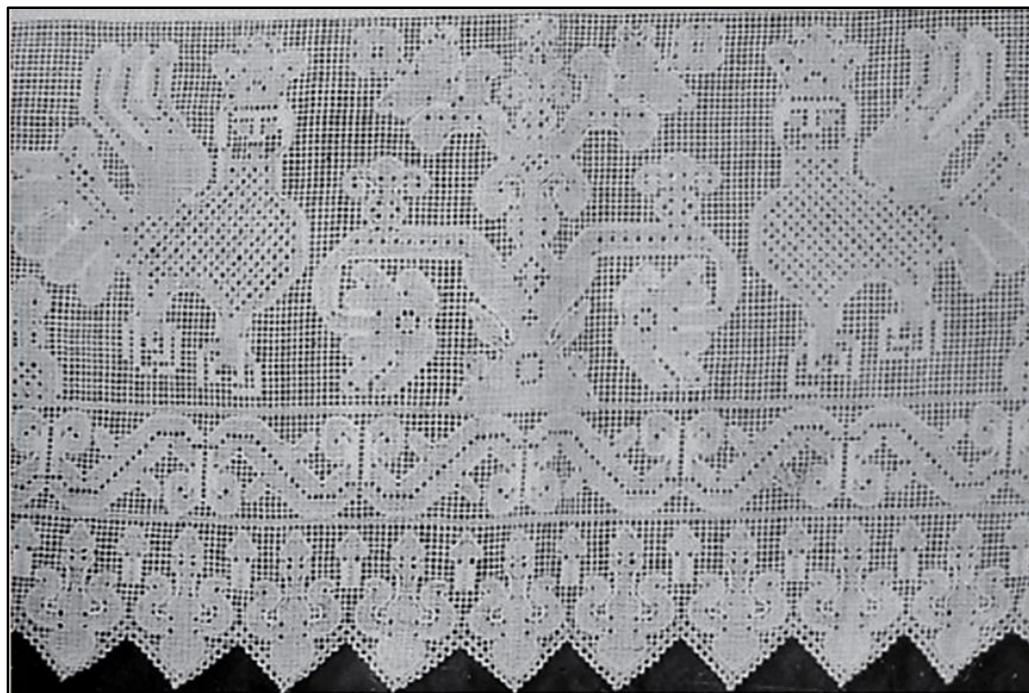

Рис. 3. Конец полотенца. Школа-мастерская кн. Шаховской. Село Мураевня Данковского уезда Рязанской губернии. Начало XX века

Особенность мураевенской вышивки в том, что, распространённая на юге Рязанской области, она сохранила старинные мотивы и технику

²¹ Рис. 3. – Жирова И.А. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье / И.А. Жирова, С.В. Иноземцева, Е.Г. Смолеевская. – Липецк: Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, 2012. – С. 4

исполнения, характерные более для северорусских земель. Для мураевенской строчевой вышивки характерна белая строчка по мелкой выдернутой сетке, которая обвивалась белой ниткой. Строчевые разделки традиционны для разных регионов России. В технологических приемах присутствует настил, прямая и косая штопка, воздушные петли, эти швы придают орнаменту нарядность за счёт игры контрастов: плотных и ажурных сквозных элементов орнамента. Одной из особенностей можно считать, что частично рисунок может выполняться по неперебитой сетке, что создает впечатление цельной ткани. Рисунок также может частично выполняться цветной нитью. По контуру орнамента выполняется пластичная обводка-цепочка, которая также могла выполняться цветной нитью. На некоторых образцах гибкая обводка выполнена золотистой шёлковой нитью. Орнамент часто заканчивался зубчатым краем.

Мотивы строчевой вышивки в селе Мураевня и некоторых сёлах Данковского и Раненбургского уездов разнообразны и включают традиционные геометрические орнаменты и изобразительные архаические мотивы. Геометрический орнамент относится к наиболее древним мотивам, особенно распространён ромбический орнамент с «орепьем» (ромбом с продолженными линиями), а также его варианты: ромб с крючками, гребенчатый ромб и другие. Подобный геометрический узор использовался и в белой строчке. В ромб часто вписывали другие фигуры – кресты, звёзды, розетки. Антропоморфные изображения схематичны. Голова изображается в виде ромба, треугольника, многогранника, розетки или звезды. На голове – лучи или рогатый головной убор [3, с. 88].

В первой половине XX века в Калининской области существовало семь артелей, основными артелями были Торжокская, Артель имени 8 марта и Ведновская артель. Строчевышитые изделия изготавливались в цехах города Калинина и с. Ведное. В 1928 г. в с. Ведное организована фабрика «Красный вышивальщик». В ассортименте изделий женская и детская одежда на светлых и цветных тканях, столовое и постельное бельё с ручной и машинной вышивкой.

Для строчевышивального промысла Калининской области характерны яркость расцветок с большим разнообразием техник, сочетание вышивки с цветными тканями, художественной орнаментальностью рисунка, в котором тематическое содержание получает сравнительно малое применение. Художники и мастерицы с. Ведное творчески использовали богатое народное наследие. В изделиях они умело сочетали традиционные приёмы вышивки с новыми декоративными швами, которые создавали фактурное богатство узора.

В Тверской области особое место занимает белая филейная вышивка, получившая название «ведновская строчка» от наименования промыслового центра – с. Ведное, в котором возникла во второй половине XIX века. Отличается от других ажурных вышивок выполнением орнамента по мелкой сетке. Основной цвет вышивки – белый, иногда с применением цветной нити

в обводном шве. Ведновская строчка – вид русского народного художественного промысла, вид строчевой вышивки.

Наиболее распространенные рисунки белой строчевой вышивки делились на три группы: геометрический орнамент (уступчатый ромб, квадрат и зигзаг); геометризованный орнамент растительного характера (бордюр из волнообразной ветви с завитками или условными цветками, мозаично построенными из мелких геометрических фигур – ромбиков, треугольников и квадратов), растительный орнамент (розы, цветы виноград и т.д.) Орнаменты могли выполняться отдельно или повторяться по всей длине [4, с. 11-13].

Для всех видов мелкой строчки характерен геометрический орнамент. В строчевой вышивке выразительность геометрических и растительных мотивов достигается контрастом плотного белого узора и сквозного фона, белоснежная вышивка дополняется мелкими узорами (рис. 4²²).

Тверская вышивка отличается отсутствием в орнаментах алконостов, сиринов, барсов, встречающихся довольно часто в других центрах русского вышивального искусства.

Для создания высокохудожественных произведений необходим опыт копирования старинных образцов, знание технологии и специфические приемы выполнения художественной вышивки, традиционная орнаментика, химические свойства материалов и специфика воплощения изделия в материале. Каждая техника уникальна по своим художественно-стилистическим и технологическим особенностям и вызывает особый интерес. Обычно вышивали на тонком льне или батисте простыми белыми льняными нитками, создавая тонкие узоры. Иголка была обрезанной, самодельной. Иглу с большим ушком обламывали пополам, заостряли обломанный кончик укороченной иглы, длиной 2-2,5 см.

Мотивы ведновской строчки просты: ромбы, иногда встречается цветочная розетка. В конце XIX – начале XX вв. в изделиях появились

Рис. 4. Новожилова Н.М. Свадебное полотенце «Хрустальное». Цветная «ведновская строчка» в сочетании с белой «росписью». 1988 г.

²² Рис. 4. – Новожилова Н.М. Ведновская строчка вручную и на швейной машине: учебное пособие / Н.М. Новожилова. – Тверь: Репроцентр, Тверская фабрика печати, 2010. – С. 68.

изображения растительности: виноградных листьев с завитками, роз, стеблей с листьями и ягод. Растительный орнамент стал очень популярен в мелкой строчке. Этому способствовало распространение печатных рисунков, взятых из журнала для рукоделия, с мыльных оберток и т.д. Печатные рисунки переводились на перевитую сетку. Это так называемый «броккаровский» орнамент с более реалистичным трактованием растительных и зооморфных орнаментов. Броккаровский стиль вышивки – это тенденция, которая появилась в середине XIX в. на территории Российской империи. Помимо изображения цветов, трав, винограда, животных и птиц в моду входили буквы, надписи, сценки из жизни. Появление популярных рисунков вышивки в России приходится на вторую половину XIX – начало XX века, и ее широкое распространение в России связывают, прежде всего, с именем Генриха Броккара. Его сотрудники посещали деревни и собирали образцы наиболее популярных узоров. Затем эти узоры перерабатывались в схемы для вышивки. И к каждой упаковке (например, мыла) прикладывалась схема с узором, в какой-то степени, знакомым деревенским жителям.

Ведновская строчка отличается от другого филейного шитья мелкой сеткой и аккуратной проработкой деталей и краев. Основным цветом является белый, иногда с применением цветной нити, с преобладанием настила, сочетавшимся с мережками. Как и в других строчевых вышивках, в ведновской строчке применялись узкие и широкие мережки.

Во всех техниках применяются определенные приемы, характерные для строчевой вышивки: это гладевой валик, настилы, в том числе угловые и круговые (копеечки), штопки диагональная, одинарная, двойная и тройная. Клетки сетки практически одинаковы для трех техник по размеру (0,3-0,5 мм), обвив сетки, производится по диагонали. Различием можно считать применение тамбурного шва в ведновской строчке. Для дополнения всех видов мелкой сетки применяются простые и сложные мережки [6, с. 57].

В мураевенской вышивке применяются золотые и серебряные нити, в технологии – воздушные петли (паутинки), «слань» – штопка по неперевиной сетке, более характерная для цветной перевити. Сетка иногда не перевивается. Вышивка может заканчиваться как прямой линией, так и фестонами (зубцами). Ведновская строчка иногда дополняется орнаментом из полукреста.

В настоящее время художественная вышивка активно развивается. В рамках высокой моды технологии художественной вышивки в современном мире чрезвычайно востребованы. Этот вид традиционного прикладного искусства приобрел статус элитарного и является привилегией профессионалов.

В период обучения в Институте традиционного прикладного искусства студенты включаются в научную жизнь института, участвуют с докладами в научных студенческих конференциях, пробуют свои силы в подготовке проведения и оформления мастер-классов, выставок, дефиле. В настоящее время курсовые и выпускные квалификационные работы студентов вышли на новый художественный уровень, учитываются тенденции современной моды,

технологические приемы и композиции вышивки комбинируются и усложняются в своем техническом исполнении.

В результате практической деятельности студента происходит развитие и формирование мотивационно-ценностной установки на важность художественно-творческой деятельности. Несомненной ценностью в подготовке будущих профессионалов обладает практика, проводимая в местах бытования промыслов.

Целью такой практической работы является обучение студента профессиональным навыкам с учетом технологических приемов и возможностей конкретных традиционных и современных техник художественной вышивки, с применением теоретических знаний и умений выполнения в материале техник вышивки разной степени сложности. В задачи практики входит изучение технологических особенностей старинных и инновационных техник художественной вышивки.

При непрерывной системе подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов практико-ориентированные учебные дисциплины «Исполнительское мастерство по художественной вышивке» и «Совершенствование мастерства по художественной вышивке» на разных уровнях образования обеспечивают обучение мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании, в высшем – уже представляют собой и совершенствование мастерства, и выполнение проектных творческих работ, в магистратуре студенты изучают реновацию художественной вышивки, ведут исследовательские работы.

Декорирование одежды старинными видами вышивки может стать основой создания проекта эксклюзивной модели, примерами чего служат курсовые и выпускные квалификационные работы студентов, когда обучающиеся собирают материалы по теме исследования. Так, Лупанова Т.А., магистрант Высшей школы народных искусств (академии), проделала экспедиционную исследовательскую работу по изучению ведновской строчки, в рамках которой была организована научно-исследовательская экспедиция. Студентка посетила с. Ведное Рамешковского района Тверской области с целью ознакомления с экспозицией «Ведновская строчка» в областной библиотеке. Выставка «Ведновская строчка» была первой в проекте «Льняная дорога», организованной и проводимой Фондом развития малых исторических городов, в котором участвуют различные регионы России. Целью мероприятия является объединение городов и регионов, исконно выращивающих лён и располагающих исторической базой для основания и организации туристических, научно-исследовательских и культурно-познавательных маршрутов. Лупанова Т.А. посетила мастер-класс «красной вышивальщицы», потомственной мастерицы ведновской строчки З.А. Валентиновой, которая поделилась секретами и приемами ее выполнения.

Платицина Н.В., магистрант 1 курса, выбрала для исследования тему: «Условие создания проектов художественной вышивки в технике “мураевенская вышивка” для серийного и индивидуального производства с

применением современных технологий» малоизученную строчевую технику, выполнила сравнительный анализ техник с мелкой белой строчкой, которая была распространена в Тверской, Ивановской, Рязанской, Новгородской областях.

Научные экспедиции и выездные практики в историко-региональные центры традиционных художественных промыслов выступают как инструмент приобщения к отечественной культуре. Такой вид деятельности содействует возрождению центров художественной вышивки, восстановлению позабытых техник, введению в проектную деятельность современных изделий, оформленных вышивкой, совершенствованию творческой личности и творческого мышления.

Создание уникальных изделий с художественной вышивкой предполагает наличие мастерства и творческого подхода в создании уникального произведения, которое не будет иметь аналогов, отличающееся необычным композиционным решением и стилем. Продуманное сочетание современной моды и исторических технологий требует высокого профессионализма и чувства меры.

Поскольку художественная вышивка всегда национальна, её создание неотъемлемо от патриотического мировоззрения молодого художника. Освоение художественной вышивки дает не только возможность реализации собственного творческого потенциала, но и навык создания предметов, как утилитарного или художественного, так и утилитарно-художественного применения, возможность профессиональной ориентации для подростков к освоению первого этапа будущей профессии. Для этого необходимо формирование представлений о художественной вышивке, как виде искусства, благодаря которому формируется эстетический вкус, развивается моторика мелких движений, способствующая развитию речи и абстрактного мышления. А для этого нужно научиться понимать и ценить не только свои народные традиции, но традиции жителей других областей, других народов, что способствует взаимопониманию между народами. Формирование патриотизма, национальной гордости неотделимо от изучения родной культуры и искусства страны. Особую роль играет изучение народного творчества, фольклора, национальных традиций, из которых вырастает современное искусство во всех своих проявлениях.

Современная городская вышивка, как профессиональная, так и самодеятельная, сохраняет свою традиционность в разной степени. Современной русской вышивкой впитываются характерные особенности нового времени в соответствии с художественной и духовной спецификой, но основа вышивки всегда сохраняет свои корни. При освоении традиционной вышивки значительная роль принадлежит богатому этнографическому материалу, прежде всего, образцам местной художественной вышивки.

На уровне обучения в бакалавриате студенты приобретают навыки экспериментально-творческой работы, важные для их становления как художников по вышивке. Они изучают старинные приёмы вышивки,

орнаменты, композиции, создают копии вышитых работ в материале. Благодаря такой методике можно подготовить экспериментально-творческие работы, имеющие принципиальное значение для дальнейшего развития некоторых видов традиционной вышивки. Такая методика подготовки способствуют воспитанию высокопрофессиональных художников по вышивке, на практике изучивших различные виды русской народной вышивки, способных решать сложные творческие задачи, быть исследователями неизвестных видов народной вышивки, на основе местной художественной традиции создавать современные художественные изделия с вышивкой, оригинальное решение вышивки для современного кроя женской одежды, в котором гармонично сочетаются традиционная русская вышивка и современные модные тенденции.

В настоящее время судьба каждого центра традиционного прикладного искусства полностью зависит от профессиональных художников по конкретному виду традиционного прикладного искусства.

Исследования по техникам «ведновская строчка» и «мураевенская вышивка» в настоящее время проводятся магистрантами Высшей школы народных искусств и студентами бакалавриата.

Комбинирование техник художественной вышивки, разнообразие мотивов, увеличение числа орнаментальных и композиционных решений, применение и возрождение старинных технологий, использование новых приемов вышивки, применение современных материалов с учетом модных тенденций в моделях женской одежды стимулирует развитие искусства художественной вышивки [5, с. 135]. Хочется верить, что красота строчевой вышивки привлечет внимание художников по вышивке, которые, развивая народные традиции, смогут найти ей современное применение.

Литература

1. Божьева Н.П. Рождение строчевышивального промысла на примере Ивановской области / Н.П. Божьева; Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. – 2013. – № 1. – 62-72 с. – URL: [sbornik_1-2013_light.pdf](#) – Яндекс Документы (дата обращения: 21.08.2023). – EDN: RWYKJH.

2. Валькевич С.И. Строчевышивальный промысел в Ивановском крае XIX–XX веков / С.И. Валькевич // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 129 (05). – С. 287-296. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/24.pdf> (дата обращения: 04.09.2023).

3. Валькевич С.И. Строчевая вышивка как традиционный художественный промысел Ивановского края / С.И. Валькевич // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого – 2022. – № 2 (42). – С. 80-98. – DOI 10.22405/2304-4772-2022-1-2-80-98. – URL:

[https://www.tsput.ru/fb/hum/2022/№2\(42\)/80/index.html](https://www.tsput.ru/fb/hum/2022/№2(42)/80/index.html) (дата обращения: 09.09.2023).

4. Жирова И.А. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье / И.А. Жирова, С.В. Иноземцева, Е.Г. Смолеевская. – Липецк: Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, 2012. – 60 с.

5. Камнева С.Ю. Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») модных тенденций в украшении современной одежды / Традиционное прикладное искусство и образование – 2022. – № 4. – С.123-140. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (дата обращения: 05.09.2023). – EDN: OWNPXS.

6. Лебедева Н.И. Материалы по народному костюму Рязанской губернии: Труды Общества исследователей Рязанского края; Вып. XVIII / Н.И. Лебедева. – Рязань: Рязгостип, 1929. – 31 с.

7. Прыткова Н.А. Вышивка старинный мелкий гипюр «горох» / Н.А. Прыткова // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 6. – С. 28-28. – URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31942> (дата обращения: 05.09.2023)

8. Стасов В.В. Русский народный орнамент. Вып. 1. Шитьё, ткани, кружева / В.В. Стасов. – Санкт-Петербург: Типография Товарищества Общественная Польза, 1872. – Л. 54. – № 161. – 129 с.

References

1. Bozh`eva N.P. Rozhdenie strochevy`shival`nogo promy`sla na primere Ivanovskoj oblasti / N.P. Bozh`eva; Moskovskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy`shlennaya akademiya im. S.G. Stroganova // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGXPA im. S.G. Stroganova. – 2013. – № 1. – 62-72 s. – URL: [sbornik_1-2013_light.pdf](#) - Yandex Dokumenty` (data obrashheniya: 21.08.2023). – EDN: RWYKJH.

2. Val`kevich S.I. Strochevy`shival`ny`j promy`sel v Ivanovskom krae XIX–XX vekov / S.I. Val`kevich // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2017. – № 129 (05). – S. 287-296. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/24.pdf> (data obrashheniya: 04.09.2023).

3. Val`kevich S.I. Strochevaya vy`shivka kak tradicionny`j xudozhestvenny`j promy`sel Ivanovskogo kraja / S.I. Val`kevich // Gumanitarny`e vedomosti TGPU im. L.N. Tolstogo – 2022. – № 2 (42). – S. 80-98. – DOI 10.22405/2304-4772-2022-1-2-80-98. – URL: [https://www.tsput.ru/fb/hum/2022/№2\(42\)/80/index.html](https://www.tsput.ru/fb/hum/2022/№2(42)/80/index.html) (data obrashheniya: 09.09.2023).

4. Zhirona I.A. Muraevenskaya vy`shivka: belaya strochka na lipeczko-ryazanskom porubezh`e / I.A. Zhirona, S.V. Inozemceva, E.G. Smoleevskaya. – Lipeck: Lipeckij muzej narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva, 2012. – 60 s.

5. Kamneva S.Yu. Osvoenie studentami kafedry` professional`ny`x disciplin (profil` «Modelirovanie s xudozhestvennoj vy`shivkoj») modny`x tendencij v ukrashenii sovremennoj odezhdy` / Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie– 2022. – № 4. – S.123-140. – URL: https://dpiu.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 05.09.2023). – EDN: OWNPXS.

6. Lebedeva N.I. Materialy` po narodnomu kostyumu Ryazanskoj gubernii: Trudy` Obshhestva issledovatelej Ryazanskogo kraja; Vy`p. XVIII / N.I. Lebedeva. – Ryazan`: Ryazgostip, 1929. – 31 s.

7. Pry`tkova N.A. Vy`shivka starinny`j melkij gipyur «gorox» / N.A. Pry`tkova // Sovremenny`e naukoemkie texnologii. – 2013. – № 6. – S. 28-28. – URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31942> (data obrashheniya: 05.09.2023)

8. Stasov V.V. Russkij narodny`j ornament. Vy`p. 1. Shit`yo, tkani, kruzheva / V.V. Stasov. – Sankt-Peterburg: Tipografiya Tovarishhestva Obshhestvennaya Pol`za, 1872. – L. 54. – № 161. – 129 s.

Носова Е.П., аспирант IV курса кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1 а., e-mail: choluyethodist@mail.ru

Nosova E.P., postgraduate student of the IV year of the department of theory and methodology of professional education of the Higher school of folk arts (academy), teacher of the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, village Kholuy, Moskovskaya str., 1 a., e-mail: choluyethodist@mail.ru

**Обучение студентов среднего профессионального образования
исполнительскому мастерству в области холуйской лаковой
миниатюрной живописи**

**Teaching students of secondary vocational education performing skills
in the field of Kholuy lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье рассматривается обучение студентов среднего профессионального образования исполнительскому мастерству холуйской лаковой миниатюрной живописи. Раскрыто содержание учебной дисциплины «Исполнительское мастерство», процесс выполнения элементов холуйской лаковой миниатюрной живописи в техниках графического рисунка, кистевого рисунка и росписи темперными красками. Дается краткий обзор выполняемых заданий и особенности их выполнения.

Ключевые слова: исполнительское мастерство, холуйская лаковая миниатюрная живопись, практические задания, графический рисунок, кистевой рисунок, сусальное золото, темперные краски.

Abstract. The article discusses the teaching of students of secondary vocational education performing skills of Kholuy lacquer miniature painting. The content of the discipline «Performing skills», the process of performing the elements of the Kholuy lacquer miniature painting in techniques: graphic drawing, brush drawing and painting with tempera paints are revealed. A brief overview of the tasks performed is given.

Key words: performing skills, Kholuy lacquer miniature painting, practical tasks, graphic drawing, brush drawing, gold leaf, tempera paints.

Лаковая миниатюра – это вид традиционного прикладного искусства, характерной чертой которой является выполнение сложной, мелкой и тончайшей живописи на изделии из папье-маше. Профессиональное обучение в селе Холуй зародилось в 1884 г. в момент создания иконописной

школы. В настоящее время в селе Холуй ведется обучение студентов на уровне среднего профессионального и высшего образования в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – филиале Высшей школы народных искусств (академия).

Среднее профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства направлено на подготовку художника, ориентированного на выполнение работ копийного характера, по заданному образцу [6].

Учебная дисциплина «Исполнительское мастерство» основана на изучении и освоении техники и технологии выполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи. Практические задания выстроены по принципу от простого – к сложному, включают чередующиеся этапы работы графическим карандашом, кистевым рисунком и темперными красками.

Первые задания ориентированы на освоение техники работы чернографитным карандашом. Студенты выполняют практические задания, копируя простейшие орнаментальные полосы графическим рисунком: прямые, зигзагообразные и волнистые линии (рис. 1²³), растительный и геометрический орнамент. При выполнении задания студент может использовать линейку только для нанесения вспомогательных линий, основные линии выполняются от руки.

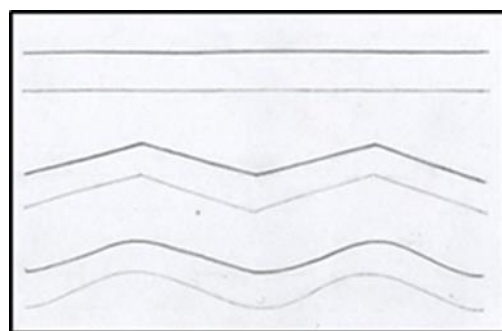

Рис. 1. Копийное упражнение, выполненное чернографитным карандашом

Важно при копировании графического рисунка обратить внимание на толщину и насыщенность цвета линий: светлого, среднего, темного, т.к. они выполняются тонкой, средней и толстой линией, с разным нажимом, что придаёт им движение и объём. В холуйской миниатюрной живописи линии называют «выразительными» или «живыми». «Живая линия в кистевом рисунке передаёт движение, объём» [5, с. 8]. Наиболее выразительно «живая» линия выявляется в растительном орнаменте и в последующих, учебных заданиях (рис. 2).

Рис. 2. Графический рисунок растительного орнамента, выполненный чернографитным карандашом

²³ Рис. 1-14. – фото автора статьи.

Линией определяются границы форм элементов изображения, отделяющие их от других частей рисунка. В рисунке элементов пейзажа, фигур людей, сюжетной композиции учитываются эти требования, соблюдается плановость, которая выявляется тоном и толщиной графического рисунка. Передний план и ближние элементы выполняются насыщенной в тоне и наиболее толстой линией, задний план и отдаленные элементы – более светлой и тонкой линией; чем отдалённее задний план или элементы, тем он светлее.

При выполнении графического рисунка у студентов формируется навык владения графитным карандашом, они учатся чувствовать с какой силой нажимать на карандаш, какой толщины и насыщенности вести линию.

Все учебные задания на 1-2 курсах выполняются в технике графического рисунка, в дальнейшем часть заданий выполняется темперными красками, часть – в кистевом рисунке.

Кистевой рисунок в холуйской лаковой миниатюрной живописи выполняется кистью чёрной тушью или акварельными красками. Первые учебные задания направлены на формирование навыков работы кистью и тушью, постановку руки при выполнении растительного орнамента в одном цвете (рис. 3). Преподаватель обращает внимание студентов на то, что рисовать кистью следует с соблюдением толщины линии, как и в графическом рисунке. При выполнении задания студент впервые для поддержки руки использует подставку, которая представляет собой приспособление в виде маленькой скамеечки, на которую кладётся рука художника во время работы над миниатюрой, чтобы избежать соприкосновения руки с живописью.

Выполнение простого растительного орнамента кистью на подставке считается сложным, т.к. на данном этапе студенты привыкают к работе кистью, учатся выводить плавные тонкие и «живые» линии держа руку на подставке.

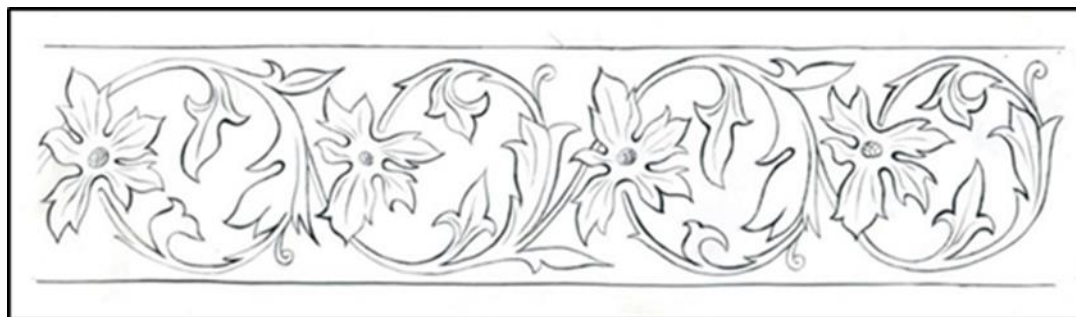

Рис. 3. Кистевой рисунок растительного орнамента, выполненный тушью с помощью кисти

Умения и навыки, полученные при изучении техники первоначального кистевого рисунка, необходимы как для выполнения живописного изображения, так и для оформления живописи орнаментом из сусального золота. При написании золотого орнамента соблюдаются те же требования, что и в кистевом рисунке чёрным цветом (рис. 4). Традиционно орнамент

выполняется творённым сусальным золотом с применением алюминия вокруг живописного поля и по кузовку шкатулки [4, с. 9].

При выполнении орнамента творёным металлом студенты осваивают ведение тонких, ровных и «живых» линий с помощью кисти, держа руку на подставке; овладевают особенностями работы творёным металлом; изучают этапы выполнения орнамента, состоящие из подготовки поверхности к росписи (пемзовки), разметки «графьёй» основных линий орнамента, написания орнамента творёным металлом и полирования его зубком.

Рис. 4. Роспись орнамента творёным металлом на кузовке шкатулки

Следующие задания в технике кистевого рисунка чёрной тушью усложняются добавлением красного цвета, которым выполняются пробела и орнаментальная разделка. «Пробела выявляют объём и световую часть изображаемых объектов, они наносятся на световой стороне» [1, с. 44]. Два цвета – чёрный и красный в кистевом рисунке применяются при изображении пейзажа и фигур людей в сюжетной композиции. Также с помощью пробелов, выполненных красным цветом, достигается плановость.

Первый пробел – светло-красный, широкий, второй – более насыщенно-красный, по площади меньше первого; третий – ярче второго пробела, но меньше его; насечка – самая яркая, наносится мелкими штришками на самых ближних и светлых частях объекта изображения (рис. 5). Задний план выполняется обобщённо в один пробел, передний план прорабатывается тщательно, в три пробела и наносятся насечки. «Насечка – это небольшой светлый штрих, выполненный на самых светлых местах росписи» [2, с. 49].

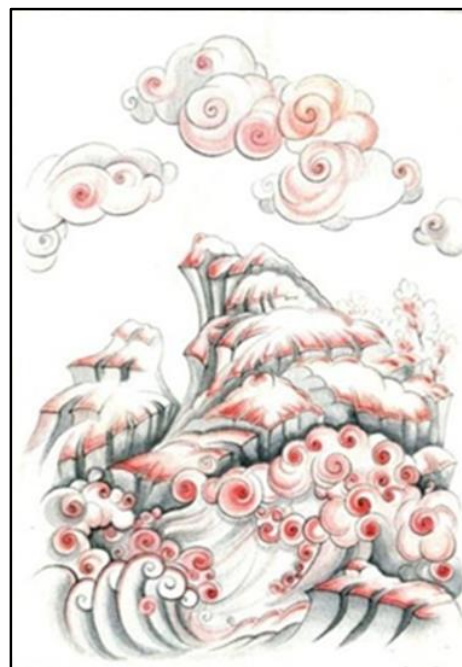

Рис. 5. Кистевой рисунок, выполненный тушью: облака, горки и вода

При выполнении кистевого рисунка у студентов формируются знания, умения и навыки об особенностях выполнения прописи и пробелов в технике красно-черного рисунка.

После изучения графического и кистевого рисунка студенты осваивают технологию выполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи темперными красками.

Первое задание темперными красками – выполнение растяжки фона с тональными переходами из тёмного в светлый, из одного цвета в другой. Данное задание формирует навыки работы с темперными красками (рис. 6) Важно при выполнении задания обратить внимание студентов на выполнение мягких и плавных переходов от светлого к тёмному, из одного цвета в другой.

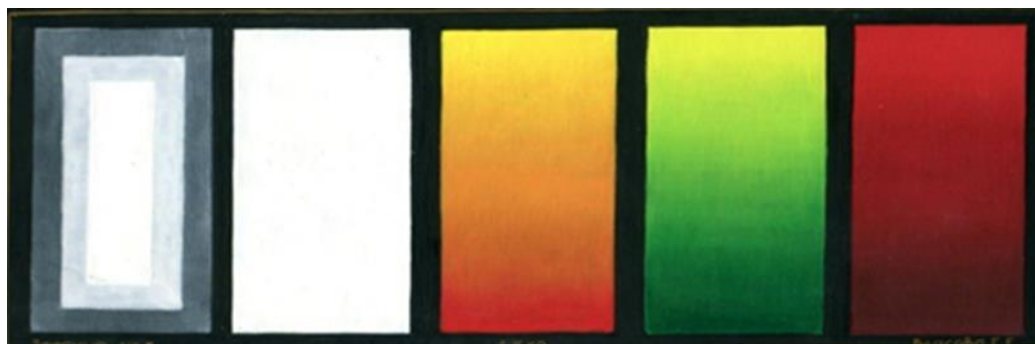

Рис. 6. Растяжка фона, выполненная темперными красками

Первый прямоугольник заправляется белилами прозрачно, второй – плотно, остальные средней прозрачности. Внутри первого прямоугольника выполняется два прямоугольника один меньше другого и заправляется белилами, что позволяет проследить плотность нанесённых слоёв краски [5, с. 16]. В следующих прямоугольниках выполняется переход цветов (от кадмия желтого к кадмию красному, от кадмия желтого к изумрудной зелени, от кадмия красного к краплаку красному).

Педагог объясняет, что краску наплавливать нужно плотно, чтобы сквозь неё не просвечивали белила (грунт), следить за просушкой красочного слоя, чтобы не поднимать предыдущий слой и не допускать появления на поверхности неровности. Данный прием работы темперными красками используется при написании лаковой миниатюрной живописи, а именно при выполнении роскрыши, которая представляет собой «наложение цветов с плавями и приплавками (плавь – мягкий и плавный переход от светлого – к тёмному тону, из одного цвета – в другой)» [2, с. 44].

Это задание позволяет студентам изучают технику плавей и технологические этапы работы в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи. При выполнении задания изучаются следующие приёмы: пемзование поверхности, нанесение грунта титановыми белилами, переход цветов (вливание из цвета в цвет).

После освоения работы плавями студенты приступают к выполнению пробелов темперными красками. Традиционно в холуйской лаковой миниатюрной живописи выполняется три пробела и насечка в самых светлых местах. Первый пробел, чуть светлее тона роскрыши, наносится на световой стороне большой плоскостью, соблюдая строение элементов пейзажа,

животного или фигуры человека. Второй пробел выполняется светлее первого и разбивает первый на меньшие плоскости. Третий пробел чуть светлее и меньше второго. Завершающий этап пробелов – нанесение насечки в самых светлых местах (рис. 7-9). «Насечка – заключительный этап в декоративной разделке, выполняется белилами в самых освещённых и выпуклых местах формы быстрыми и чёткими линиями» [3, с. 47]. Эти этапы студенты выполняют в технике кистевого рисунка, однако пробела выполняются только красным цветом и от светлого – к темному. Темперами красками пробела выполняются цветом, соответствующему роскрыши от темного к светлому.

Рис. 7. Пробела в орнаментальном мотиве, выполненные темперными красками

Рис. 8. Пейзаж, выполненный темперными красками

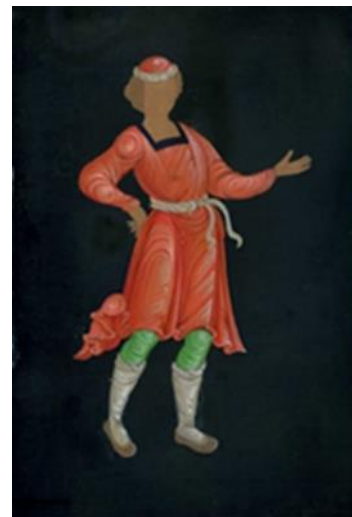

Рис. 9. Фигура, выполненная темперными красками

Главной составляющей произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи является пейзаж. Пейзаж способствует выражению художественного образа, устанавливает композиционные связи элементов произведения, подчеркивает эмоциональное состояние изображения, отображает красоту русской природы.

Работа над изображением пейзажа предполагает освоение многих элементов холуйской лаковой миниатюрной живописи: облака, земля, горки, вода, архитектура, деревья. Задания созданию пейзажа начинаются с

Рис. 10. Облако, выполненное темперными красками

копирования элементов. Первый элемент, который выполняют студенты, облака. Уделяется внимание их построению. Чтобы придать облаку объем, необходимо выстроить плановость. Педагог должен отметить, что элементы, находящиеся ближе к зрителю должно быть самым светлым,

на втором плане – темнее, дальний план – ещё темнее. Передний план облаков прорабатывается более детально, дальний обобщается (рис. 10).

Большое внимание в учебном процессе уделяется технике изображения деревьев: дуб, берёза, рябина, ель и сосна. Выполняется каждое дерево отдельно, с учетом особенностей различных видов, их пластики, строения листьев, в стилистике, характерной для традиционной холуйской лаковой миниатюрной живописи (рис. 11-13).

Рис. 11. Сосна, выполненная темперными красками

Рис. 12. Рябина, выполненная темперными красками

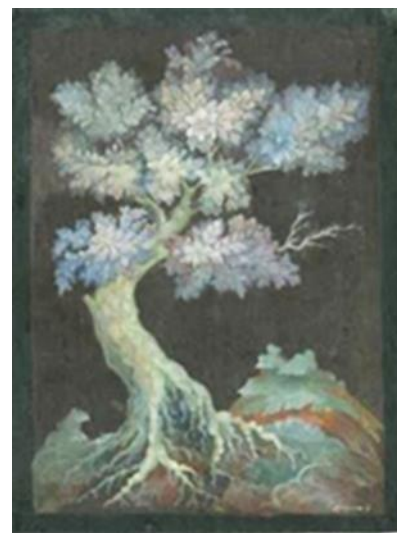

Рис. 13. Дуб, выполненный темперными красками

Важное место в содержании исполнительского мастерства отведено выполнению драпировок, рук, ног и лиц людей. Необходимо обращать внимание студентов на анатомическое строение фигур, их пластику и движение.

Преподавателю важно обратить внимание студентов на то, что при написании лиц, необходимо выявлять характер, типаж, образ, пол и возраст человека (рис. 14). Перед тем как приступить к выполнению задания темперными красками студент выполняет его в технике графического рисунка, с соблюдением пропорций и детальной проработкой, следуя технологической последовательности выполнения задания. Работа темперными красками начинается с выполнения санкиря – общего тона лица. «При этом необходимо учитывать возраст человека: для пожилых – умбристо-зеленоватый тон, для молодых – голубовато-лиловый. Далее, тоном темнее санкиря прописывается рисунок головы (брови, глаза, нос, рот). Затем выполняется прометка – небольшие, светлые чёрточки, наносятся

Рис. 14. Лица, выполненные темперными красками

на самые светлые и выступающие места чёткими и быстрыми движениями. На прометки наплавливаются оживки – линии, кавычки, наложенные на пробел, выявляя анатомическое строение и моделируя объёмную форму лица. Затем оживка сплавляется полутонном к санкирю и наносится румянец. Для объединения всех плавей составляется первая охра и прозрачным слоем проплавляется лицо» [4, с. 25].

Дисциплина «Исполнительское мастерство» является фундаментальной основой освоения технико-технологических, художественно-стилистических и конструктивных особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Пропедевтика: учебное пособие по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – художественная роспись (холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / Ю.А. Бешапошникова, Е.П. Носова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 72 с.

2. Бешапошникова Ю.А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи: Палех, Мстёра, Холуй: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» специализации «Художник-живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю.А. Бешапошникова, В.Ю. Борисова, Д.В. Завалей; Высшая школа народных искусств; под научной редакцией В.Ф. Максимович – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 48 с.

3. Безина И.А. Проектирование: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид – холуйская лаковая миниатюрная живопись. / И.А. Безина; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 75 с.

4. Бешапошникова Ю.А. Основы производственного мастерства: учебно-методическое пособие по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» квалификации (степени) выпускника – бакалавр по профилю – художественная роспись (холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / Ю.А. Бешапошникова, Высшая школа народных искусств / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 42 с.

5. Носова Е.П. Исполнительское мастерство: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид – лаковая миниатюрная живопись / Е.П. Носова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 61 с.

6. Традиционное прикладное искусство России и его основные виды. –

URL:https://studme.org/407712/kulturologiya/traditsionnoe_prikladnoe_iskusstvo_rossii_osnovnye_vidy (дата обращения: 21.08.2023).

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Propedevtika: uchebnoe posobie po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», profil' – Xudozhestvennaya rospis' (xolujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe) / Yu.A. Besshaposhnikova, E.P. Nosova; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2014. – 72 s.
2. Besshaposhnikova Yu.A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: Palex, Mstyora, Xoluj: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti «Zhivopis'» specializacii «Xudozhnik-zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'»)» / Yu.A. Besshaposhnikova, V.Yu. Borisova, D.V. Zavalej; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv; pod nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 48 s.
3. Bezina I.A. Proektirovanie: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», vid – xolujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. / I.A. Bezina; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 75 s.
4. Besshaposhnikova Yu.A. Osnovy' proizvodstvennogo masterstva: uchebno-metodicheskoe posobie po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'» kvalifikacii (stepeni) vy'pusknika – bakalavr po profilyu «Xudozhestvennaya rospis' (xolujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe)» / Yu.A. Besshaposhnikova, Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2014. – 42 s.
5. Nosova E.P. Iсполnitel'skoe masterstvo: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», vid «Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'» / E.P. Nosova; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 61 s.
6. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Rossii i ego osnovny'e vidy'. – URL:https://studme.org/407712/kulturologiya/traditsionnoe_prikladnoe_iskusstvo_rossii_osnovnye_vidy (data obrashheniya: 21.08.2023).

УДК 378.6:739.2

Гульченко А.В., преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства (художественный металл) ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: froll_96@mail.ru

Gulchenko A.V. teacher of the department of jewelry and bone-carving art (artistic metal) of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, nab. Griboyedov Canal, 2. lit. A, e-mail: froll_96@mail.ru

**Учебная дисциплина «Геммология» в системе обучения
художников-ювелиров**

The academic discipline «Gemmology» in the system of training jewellers

Аннотация. В данной статье рассмотрена важность изучения дисциплины «Геммология» как углублённого направления освоения студентами основных свойств, методов диагностики, принципов оценки стоимости ювелирных и синтетических камней. Ранее полученные знания обучающимися по дисциплине «Технология и материаловедения» недостаточны для более полного представления о ювелирных вставках, которые позволяли бы грамотно проектировать и изготавливать ювелирные изделия. В статье рассмотрены и проанализированы темы рабочей программы по данной дисциплине – направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, художественный металл (ювелирное искусство), уровень высшего образования – бакалавриат. Выявлена междисциплинарная взаимосвязь с профильными предметами в области ювелирного искусства.

Ключевые слова: геммология, минерал, кристалл, ювелирное искусство, ювелирная вставка, оборудование, диагностика, обучение.

Abstract. This article discusses the importance of studying the discipline «Gemmology» as an in-depth direction for the study of the basic properties, diagnostic methods, principles of valuation of jewellery and synthetic stones. The previously acquired knowledge of students in the discipline «Technology and materials science» is insufficient for a more complete understanding of jewellery inserts, which would allow students to competently design and manufacture jewellery. The article discusses and analyses the topics of the work program in this discipline for students in the direction of training 54.03.02 Decorative and applied art and folk crafts, artistic metal (jewellery art), the level of higher education – bachelor's degree. Interdisciplinary interrelation with specialized subjects in the field of jewellery art is revealed.

Keywords: gemmology, mineral, crystal, jewellery art, jewellery insert, equipment, diagnostics, training.

В образовательном процессе на кафедре ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) – направление

подготовки «Художественный металл (ювелирное искусство)» – важное место, с точки зрения формирования профессиональных компетенций будущего художника-ювелира занимает дисциплина «Геммология» (72 часа). На занятиях обучающиеся узнают свойства минералов, их происхождение и способы добычи, специфику обработки минералов и их применение, методы диагностики и способы получения искусственных и синтетических камней.

Основная цель преподавателя – подготовить студентов к будущей работе с правильным использованием ювелирных камней. Художник-ювелир, создавая художественную композицию ювелирного изделия, должен знать и уметь работать с огранёнными минералами, подбирать и создавать подходящую оправу, инкрустируя в металл.

В процессе изучения обучающимся предстоит:

- изучение критериев диагностики природных и синтетических камней, с помощью специальных инструментов и оборудования с целью обнаружения в огранённых камнях различного рода пороков;

- выявление отличия природных камней от синтетических или искусственно созданных аналогов, путём практической работы с применением инструментального (оптического, светового и теплового) метода диагностики;

- исследование теоретических методов облагораживания ювелирных камней, путём выявления результатов, полученных при воздействии на минерал лучевым, химическим, тепловым или световым способом.

Освоение содержания дисциплины «Геммология» позволит приобрести:

- знания основных свойств ювелирных камней, методов их диагностики с применением специализированных инструментов и оборудования;

- умения использования специализированного оборудования и инструментов для определения ювелирных камней, исходя из физических и оптических свойств минерала;

- навыки диагностирования и определения стоимости ювелирных камней.

Общий курс лекций включает 4 раздела, которые охватывают ключевые направления геммологии. Первый раздел «Диагностика ювелирных камней» определяет тематику учебных заданий, которые дают знания о свойствах минералов различного происхождения; разновидностях огранок, которые придают кристаллу-полуфабрикату, выявляя его физические достоинства; методах обработки кристаллов; классифицировании минералов на группы и категории. На основе теоретических знаний студенты выполняют практическую работу по выявлению основных свойств ювелирных камней: блеск, показатели преломления, твёрдость по шкале Мооса, определяют инструментальным способом, используя, микроскоп, рефрактометр, клиотестер оптические свойства ювелирных камней [5. с. 13]

Второй раздел посвящен изучению искусственных ювелирных камней. Студенты знакомятся с принципами и методами выявления отличий природных минералов ювелирного качества от искусственных кристаллов.

Третий раздел связан с изучением алмазов и бриллиантов: классификация алмазного сырья, диагностирование материала, способы обработки – огранки и облагораживания алмазов с последующим применением, оценка качества алмазов и бриллиантов, способы оценивания бриллиантов, международные критерии оценивания и идентификация облагороженных алмазов [5. с. 14].

Четвёртый раздел посвящён принципам оценки цветных ювелирных камней, который даёт знания: об оптических и физических свойствах минералов группы корундов (рубин, сапфир, параиба и др.), изумрудов, цветных полудрагоценных, поделочных и органических ювелирных камней, а также диагностике и идентификации минералов ювелирного качества [5. с. 14].

Дисциплина «Геммология» имеет непосредственную междисциплинарную связь с «Исполнительским мастерством», «Совершенствованием мастерства», «Проектированием», «Преддипломной практикой», что позволит обучающимся в будущей профессиональной жизни применять принципы и методы работы не только с металлами, но и с минералами.

Обучение начинается с разъяснения термина «геммология» (в переводе с латинского *gemmos* – «самоцветы»), который появился на рубеже XIX – XX вв. [4]. Первоначально изучение минералов осуществлялось при помощи простой диагностики – анализа природных минералов с использованием диоптриевых бинокулярных линз микроскопа для выявления дефектов в кристалле; рефрактометра (изобретён в 1905 г. Г. Смитом) для определения показателя преломления луча света в минерале; эндоскопа (создан К. Чировским и А. Перриным в 1920-е гг.), необходимого для диагностики жемчуга; полярископа, используемого для изучения оптических свойств камней; и других инструментов, созданных в начале XX века. В настоящее время в работе геммологов применяется современное оборудование, позволяющее на молекулярном уровне не только определять структуру и состав минерала, но и создавать искусственные прототипы [10, с. 22].

Геммология наука, изучающая минералы природного и лабораторного происхождения. Предметом исследования и экспериментальной базы геммологов являются драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни (рис. 1²⁴), органические образования (янтарь, перламутр) (рис. 2²⁵), коралл, жемчуг, окаменелое дерево, гагат, а также синтетические и искусственно

---

²⁴ Рис. 1. – Захватывающая красота минералов. – URL: <https://pravlife.org/ru/content/zahvatyvayushchaya-krasota-mineralov> (дата обращения: 29.12.2023).

²⁵ Рис. 2. – Переливающийся слой внутри раковины моллюска. – URL: <https://stroitehmsk.ru/foto/perelivayuschij-sloj-vnutri-rakoviny-mollyuska.html> (дата обращения: 29.12.2022).

созданные кристаллы, аналогами которых служат природные минералы [6, с. 6] (рис. 3²⁶).

Изучение минералов в геммологии тесно связано с геологией, минералогией, кристаллографией, химией, физикой. Без знаний и применения которых невозможно успешно заниматься геммологией [3].

Рис. 1. Природные минерал

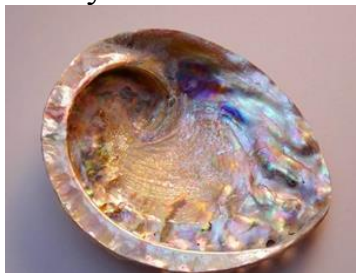

Рис. 2. Морская перламутровая раковина

Рис. 3. Искусственно выращенный кристаллографический материал и огранённые из него ювелирные вставки

Интерес к минералам существует со времён первых найденных кристаллических образований, необходимость классификации которых на группы или категории возникла около 150 лет назад. Этому поспособствовало развитие наук, проведение геодезических поисков по открытию новых точек минерализации и месторождений полезных ископаемых на Земле.

Геммолог-аналитик Т.А. Гвозденко и кандидат геолого-минералогических наук Е.И Герасимова отмечают, что «в конце XIX – начале XX в. начали проводиться опыты по синтезу самоцветов, т.е. созданию в лабораторных условиях под контролем человека ювелирных камней с химическими и физическими свойствами, схожими со свойствами их природных аналогов» [3]. Например, методом Дж. Чохральского, который предложил выращивать кристалл из расплава методом вытягивания [2, с. 29] (рис. 4²⁷); гидротермальный метод – метод создания кристалла в вакуумной среде при высокой температуре и под атмосферным давлением (рис. 5²⁸), метод Вернейля – создание кристалла методом плавки шихты (порошка) газовой горелкой, который падает из специального отсека (бункера) установки на оплавленный торец затравки [8], метод зональной плавки, и ряд других способов [1, с. 20].

В настоящее время в лабораториях, связанных с изучением и выращиванием синтетических аналогов природных минералов, создают ювелирные кристаллы высокого качества. Они могут превосходить природные оригиналы по показателям: яркости, насыщенности и чистоте

²⁶ Рис. 3. – Процесс Вернейля. – URL: <https://dzen.ru/a/ZFiFA9RM6RwI1RP7> (дата обращения: 29.12.2023).

²⁷ Рис. 4. – Метод Чохральского. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Чохральского (дата обращения: 29.12.2023).

²⁸ Рис. 5. – Гидротермальный драгоценный камень это. – URL: <https://kolechki-serezhki.ru/gidrotermalnyj-dragocennyj-kamen-eto/> (дата обращения: 29.12.2022).

цвета, блеска, а также отсутствию природных включений [9, с. 197]. Так, «идентификация природных камней основана на признаках линий роста, цветовой зональности, трещинах и включениях» [9, с. 222].

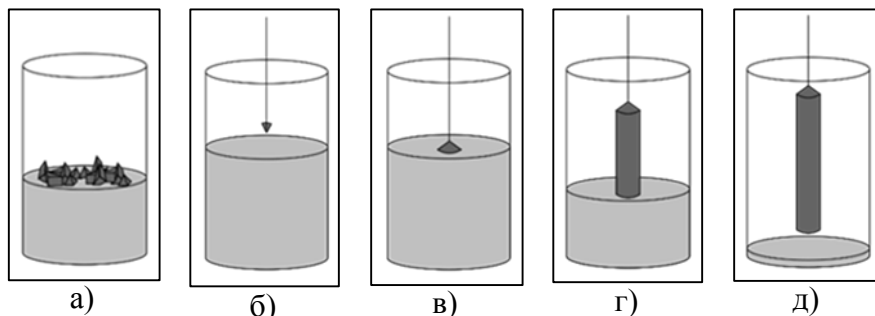

Рис. 4. Выращивание кристалла из расплава по методу Дж. Чохральского:

- а) плавление поликристаллического легированного кремния
- б) введение затравки
- в) начало выращивания кристалла
- г) вытягивание кристалла
- д) выращенный монокристалл и остаток расплава

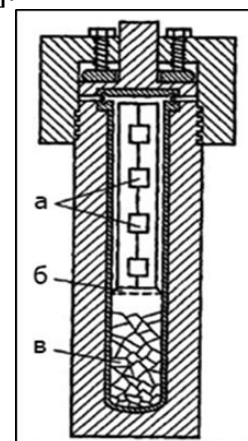

Рис. 5. Схема установки автоклава для гидротермальной кристаллизации:
а) затравки монокристаллов;
б) диафрагма;
в) шихта

Данные пороки и дефекты, присутствующие в природных минералах, удешевляют стоимость ювелирных камней, поэтому геммологи и огранщики стремятся устранить несовершенства и разрабатывают различные способы облагораживания. Одним из них является «термическая обработка или отжиг (высоко- и низкотемпературная) усиливающий или меняющий цвет камня, а также заполнение трещин и полостей различными смолами, жидким стеклом или природными маслами [6].

Для усиления цвета природного камня, применяют метод окрашивания натуральными красящими пигментами, такими как киноварь, ультрамарин, охра, малахит, или подкладывают под инкрустированную слабоокрашенную ювелирную вставку цветную фольгу [3].

Для появления новых способов облагораживания природных камней геммологи осуществляют исследования и проводят эксперименты на минералах с дефектами. Это происходит на основе высокотехнологичной материально-технической базе, без которой научные опыты неосуществимы в современном мире: облучение минералов (рис. 6²⁹); термическая обработка под давлением и высокой температурой; термическая диффузия [7, с. 43]; заполнение синтетическими материалами; поверхностная обработка, подразумевающая покрытие различными веществами, прокручивание и огранку камня.

²⁹ Рис. 6. – Обработка драгоценных камней (облагораживание): методы, таблица и процесс. – URL: <https://caratgems.ru/obrabotka-dragocennykh-kamnej-oblagorazhivanie-metody/> (дата обращения: 29.12.2023).

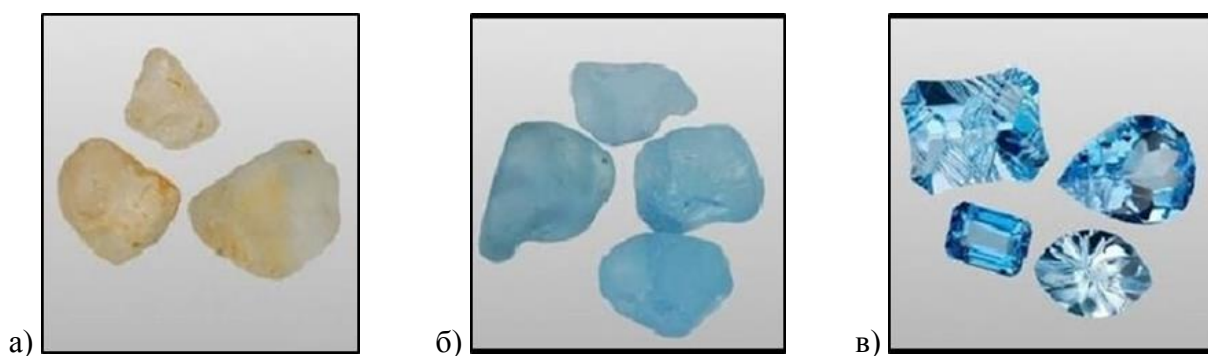

Рис. 6. Облагороженный топаз методом облучения
 а) природные кристаллы топаза; б) кристаллы прошедший процесс
 облагораживания – облучения; в) кристаллы, прошедшие огранку

Наука геммология тесно связана с ювелирным искусством. Востребованность природных минералов, в частности драгоценных камней, определяется спросом и тенденциями моды. Ценообразование на ювелирные камни зависит от физических свойств минерала, места происхождения и способа добычи, а также метода, которым была облагорожена ювелирная вставка. Неточные сведения после диагностики характеристик минерала могут повлечь за убытки. Основными и неизменными параметрами в ценообразовании ювелирных камней являются: цвет, твёрдость, блеск, преломление светового луча, месторождение и способ добычи, редкость и мода на минерал.

Основной проблемой в геммологии и ювелирном искусстве является фальсификация и создание дешёвых аналогов, которые схожи по некоторым параметрам с природными ювелирными камнями. Как правило их выдают за более дорогие и редкие камни, обманывая потребителя, нарушая моральные и этические нормы.

Задачи преподавателя: познакомить обучающегося с основными геммологическими критериями диагностирования природных и синтетических камней; научить отличать природные самоцветы от искусственно выращенных (синтетических) аналогов; определять способ, которым был облагорожен минерал; расширить знания об известных в настоящее время минералах, используемых в ювелирных украшениях; уметь определять примерную ценность ювелирной вставки.

Сейчас в геммологических лабораториях используются высокотехнологические установки и оборудование, позволяющие решать задачи, связанные с изучением минералов, идентификацией синтетических аналогов, устранением пороков и дефектов легальным способом, улучшением качества минерала [9, с. 16]. Среди современных методов исследования наибольшую популярность получили спектрометрические методы:

- оптический и инфракрасный методы (т.е. определение порядка расположения атомов в кристаллической решётке минерала, которые влияют на цвет кристалла);

- спектроскопический комбинационный рассеиватель (т. е. определитель преломления луча света и «игры» камня);

- определение по химическому составу рентгенофлуоресцентным (рис. 7³⁰) и масс-спектрометрическим анализом с индуктивно связанной плазмой и лазерным сканированием электронно-зондовым микроанализом;

- энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный анализатор» [3].

Для определения более точного результата в исследовании минералов, применяют несколько диагностических методов. С появлением и развитием спектрометрии и разных методов по определению тонкого химического состава кристаллографического вещества, возможности геммологии существенно расширились. Использование современных аналитических методов позволяет решать ключевые задачи, связанные с проведением диагностического анализа камней ювелирного качества, облагораживанием минералов и созданием качественных прототипов природным камням. Таким образом, геммология совершенствуется благодаря появлению и развитию новых методов облагораживания и синтеза ювелирных камней. Применение современного оборудования и высокотехнологичных приборов позволяют избежать субъективности диагностики минералов, что подтверждают новые исследования, проводимые инструментальным методом [3].

В образовательном процессе дисциплина «Геммология» необходима для формирования глубоких знаний о ювелирном искусстве. Знания и практический опыт, полученные студентами на учебных занятиях, – основа профессионализма будущих художников-ювелиров.

Литература

1. Белик В.И. Методы выращивания кристаллов: курсовая работа / В.И. Белик; Е.В. Копорулина. – Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2013. – 28 с.
2. Вильке К.Т. Выращивание кристаллов / К.Т. Вильке; перевод с немецкого Л.А. Рейхерта; под редакцией Т.Г. Петрова и Ю.О. Пунина. – Ленинград: Недра, 1977. – 600 с.
3. Возможности современной геммологии. – URL: <https://elementy.ru/nauchno->

Рис. 7. Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный NEX DE

³⁰ Рис. 7. – Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE. – URL: <https://sintez-lab.ru/product/spektrometry-rentgenofluorescentnye-jenergodispersionnye-nex-de/> (дата обращения: 29.12.2022).

populyarnaya_biblioteka/434902/Vozmozhnosti_sovremennoy_gemmologii (дата обращения: 28.12.2022).

4. Геммология. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Геммология> (дата обращения: 29.12.2022).

5. Дронов Д.С. Рабочая программа дисциплины Геммология. / 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. / Художественный металл (ювелирное искусство) / Д.С. Дронов; М.В. Чуракова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2023. – 23 с.

6. Облагораживание драгоценных камней – виды и способы. – URL: <https://juvelirum.ru/spravochnik-po-yuvelirnym-kamnyam/vse-o-dragotsennyh-kamnyah-kak-s-nimi-rabotat/oblagorazhivanie-dragotsennih-kamnej/> (дата обращения 29.12.2022).

7. Петров Т.Г. Выращивание кристаллов из растворов / Т.Г. Петров, Е.Б. Трейвус, Ю.О. Пунин, А.П. Касаткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Недра, 1983. – 200 с.

8. Процесс Вернейля. – URL: <https://dzen.ru/a/ZFiFA9RM6RwI1RP7> (дата обращения 29.12.2022).

9. Рид П. Геммология / П. Рид; пер. с англ. Е.А. Седовой; под ред. Ю.П. Солодовой. – Москва: Мир: АСТ, 2003. – 366 с. – ISBN 5-03-003369-6.

10. Шуман В. Драгоценные и поделочные камни / Мир камня / В. Шуман; перевод с немецкого Т.Б. Здорик и Л.Г. Фельдмана; под редакцией и с предисловием Е.Я. Киевленко. – Москва: Мир, 1986. – Т. 2. – 263 с.

References

1. Belik V.I. Metody` vy`rashhivaniya kristallov: kursovaya rabota / V.I. Belik; E.V. Koporulina. – Moskva: Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M. V. Lomonosova, 2013. – 28 s.

2. Vil`ke K.T. Vy`rashhivanie kristallov / K.T. Vil`ke; perevod s nemeczkogo L.A. Rejxerta; pod redakciej T.G. Petrova i Yu.O. Punina. – Leningrad: Nedra, 1977. – 600 s.

3. Vozmozhnosti sovremennoj gemmologii. – URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434902/Vozmozhnosti_sovremennoy_gemmologii (data obrashheniya: 28.12.2022).

4. Gemmologiya. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gemmologiya> (data obrashheniya: 29.12.2022).

5. Dronov D.S. Rabochaya programma discipliny` Gemmologiya. / 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. / Xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo) / D.S. Dronov; M.V. Churakova; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2023. – 23 s.

6. Oblagorazhivanie dragocenny`x kamnej – vidy` i sposoby`. – URL: <https://juvelirum.ru/spravochnik-po-yuvelirnym-kamnyam/vse-o-dragotsennyh-kamnyah-kak-s-nimi-rabotat/oblagorazhivanie-dragotsennih-kamnej/> (data obrashheniya 29.12.2022).

7. Petrov T.G. Vy`rashhivanie kristallov iz rastvorov / T.G. Petrov, E.B. Trejvus, Yu.O. Punin, A.P. Kasatkin. – 2-e izd., pererab. i dop. – Leningrad: Nedra, 1983. – 200 s.
8. Process Vernejlya. – URL: <https://dzen.ru/a/ZFiFA9RM6RwI1RP7> (data obrashheniya 29.12.2022).
9. Rid P. Gemmologiya / P. Rid; per. s angl. E.A. Sedovoj; pod red. Yu.P. Solodovoj. – Moskva: Mir: AST, 2003. – 366 s. – ISBN 5-03-003369-6.
10. Shuman V. Dragocenny`e i podelochny`e kamni / Mir kamnya / V. Shuman; perevod s nemeczkogo T.B. Zdorik i L.G. Fel`dmana; pod redakciej i s predisloviem E.Ya. Kievlenko. – Moskva: Mir, 1986. – T. 2. – 263 s.

Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом.2, лит. А, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Shamray S.D., PhD in Pedagogy, professor, head of the department of physical culture of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov Canal embankment, house.2, lit. A, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Кивихарью И.В., кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики гимнастики ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», 190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 35, e-mail: kivinna@mail.ru

Kivikharyu I.V., PhD in Pedagogy, professor of the department of theory and methods of gymnastics of the National state university of physical culture, sports and health named after P.F. Lesgaft, 190121, St. Petersburg, 35 Dekabristov str., e-mail: kivinna@mail.ru

Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в вузе традиционных художественных промыслов
Organization of mass sports and physical culture-recreation work at the university of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в вузе традиционных художественных промыслов. Раскрываются теоретические основы организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Представлена характеристика состояния спортивно-массовой работы в Высшей школе народных искусств (академии), отражены основы её планирования и условия эффективной реализации. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в вузе традиционных художественных промыслов способствует решению проблемы высококвалифицированной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, Высшая школа народных искусств (академия) и филиалы, кафедра физической культуры, организация, концепция.

Abstract. The article deals with the organization of mass sports and physical culture-recreation work at the university of traditional artistic crafts. The theoretical foundations of the organization of mass sports and physical culture-recreation events are revealed. The characteristics of the state of mass sports work at the Higher school of folk arts (academy) are presented, the basics of its planning and conditions for effective implementation are reflected. Conducting mass sports

and physical culture-recreation events at the university of traditional artistic crafts contributes to solving the problem of highly qualified training of future artists of traditional artistic crafts.

Key words: mass sports and physical culture-recreation work, Higher school of folk arts (academy) and branches, department of physical culture, organization, concept.

Образовательные учреждения Российской Федерации являются одним из компонентов общегосударственной системы, в которой спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа организуется и проводится с целью популяризации среди молодежи здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой и спортом, профилактики негативных социальных явлений [3, с. 3-4].

Цель статьи – в теоретическом обобщении состояния спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в Высшей школе народных искусств (академии) и определении направлений деятельности кафедры физической культуры, как базового структурного подразделения, на которое возложены задачи по решению на практике целевых ориентиров концепции.

Концептуальные основы организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях РФ определены в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в содержании которого физическая культура и спорт рассматривается как средство профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, поддержания работоспособности, воспитания патриотизма и готовности к защите своего Отечества [13, ст. 20].

Определение концептуальных основ спортивно-массовой работы в Высшей школе народных искусств (академии) и в филиалах связано с определением положений, характеризующих цели, задачи и условия эффективной деятельности вуза [8, с. 5-10].

Состояние спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, реализуемой в структурных подразделениях Высшей школы народных искусств (академии) и её филиалах, обосновывается требованиями государственного заказа, основной задачей которого выступает создание условий для вовлечения студентов в активные занятия физической культурой и спортом [11, с. 4; 12, с. 119; 13, с. 20].

Располагая возможностью применения спортивно-оздоровительных технологий, кафедра физической культуры ежегодно проводит работу по формированию у студентов осознанной потребности в здоровье, обеспечению практического освоения навыков сохранения и укрепления здоровья, как залога успешности и благополучия будущего художника традиционных художественных промыслов. Для этого, в процессе образовательно-воспитательной деятельности в вузе создаются условия, при которых студенты стремятся поддерживать своё здоровье за счет

профилактики заболеваний, аудиторных занятий физической культурой и спортом, а также самостоятельных занятий различными видами спорта.

Обучение в Высшей школе народных искусств и филиалах требует серьезного интеллектуального и эмоционального напряжения, которые усиливаются в связи с малоподвижным образом жизни и гиподинамией студентов в процессе обучения. Анализ состояния здоровья студентов за последние 3 года указывает на то, что около 45% первокурсников имеют низкие медицинские показатели (подготовительная и специальная группа здоровья для занятий физической культурой и спортом), что особенно сказывается на учёбе [15, с. 88-89].

Сознавая важность и значимость проблемы оздоровления студентов, коллектив кафедры физической культуры Высшей школы народных искусств и специалисты в области физической культуры и спорта филиалов вуза, большое внимание уделяет организации внеучебной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, как важнейшему фактору восстановления, реабилитации физического состояния и снятия нервно-эмоционального напряжения [4, с. 20].

Целью спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в Академии и филиалах является обеспечение комплекса мер, направленных на создание условий формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, в рамках их деятельности. К важным условиям формирования здорового образа жизни студентов относится работа спортивного клуба, как добровольного, открытого объединения, создающего воспитательно-оздоровительную среду, удовлетворяющую потребности студентов в физическом самосовершенствовании на основе неформального общения [7, с. 4; 13, с. 19; 15, с. 20].

Спортивный клуб Высшей школы народных искусств (академии) и её филиалов создан в 2012 г., имеет статус общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской и культурно-массовой направленности, название «ВШНИ» и эмблему, утвержденную общим собранием членов спортивного клуба [10, с. 32; 16, с. 9].

Деятельность по развитию физической культуры и спорта спортивный клуб осуществляет в тесном контакте с кафедрой физической культуры и другими структурными подразделениями Высшей школы народных искусств и филиалов.

Высшим руководящим органом спортивного клуба является общее собрание, на котором избирается Совет, утверждаются Положение о спортивном клубе и мероприятия по развитию физической культуры и спорта в вузе. В состав Совета входит заведующий кафедрой физической культуры, представители структурных подразделений (факультетов, кафедр, отделов), сборных команд по видам спорта.

Председатель Спортивного клуба осуществляет руководство деятельностью Совета и ведет его заседания. Совет заслушивает отчеты о работе в структурных подразделениях, сборных командах, секциях, группах.

Рассматривает и утверждает планы работы, календарные планы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, сметы расходов, нормативные документы.

Основой спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в Академии и филиалах является комплексная Спартакиада, которая впервые была проведена между филиалами в 2018/19 учебном году и с тех пор, стала обязательным мероприятием. Накоплен значительный опыт в ее организации и проведении Спартакиады, воспитательное значение которой имеет огромное значение. Примером является проведение Спартакиады в 2022/23 учебном году на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи (филиал Академии), в которой участвовало 9 сборных команд филиалов. В состав команд входило 7 студентов и представитель команды. Соревнования проводились 3 дня по 8 видам спорта: спортивное троеборье (прыжки в длину с места, отжимания от пола, упражнения на пресс), мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика (эстафета 4х60), настольный теннис, шахматы, дартс, весёлые старты (рис. 1³¹).

Рис. 1. Комплексная спартакиада, проводимая Высшей школой народных искусств (академией). 2022-2023 учебный год. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Участники с большим интересом отнеслись к Спартакиаде, программа которой была составлена с учётом интересов каждого филиала. Спартакиада создавала такую атмосферу, при которой студенты переживали за достижения команды, своих друзей, что рождало чувство коллективизма, способствовало улучшению дисциплины. Необходимость выполнения правил соревнований, отслеживания графика, умение организовать личное время, не опоздать к началу соревнований, воспитывало чувство долга и товарищества. Все эти чувства выражались в отзывах участников о Спартакиаде в социальных сетях ВКонтакте, официальной группе ФГБОУ ВО ВШНИ ВКонтакте, на официальном сайте ФГБОУ ВО «Высшая школа

³¹ Рис. 1-4. – фото автора статьи.

народных искусств (академия)», месенджерах: вотсап и телеграмм.

Кроме Спартакиады, спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в форме секционных занятий по наиболее доступным видам спорта, исходя из имеющихся условий и возможностей. К таким видам спорта относятся: настольный теннис, шахматы, спортивное троеборье (прыжки в длину с места, отжимания от пола, упражнения на пресс), дартс, лёгкая атлетика, футбол, волейбол, лыжные гонки, подготовка к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», спортивный туризм.

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся преподавателями кафедры физической культуры и специалистами в области физической культуры и спорта согласно графику, в свободное от учебных занятий время.

Одним из главных показателей работы спортивных секций является динамика спортивных результатов. Секционная работа организована с учетом интересов студентов. Она предполагает самостоятельный выбор студентами вида спорта для занятий, с целью повышения их мотивации к занятиям [1, с. 186-199; 6, с. 133-176; 9, с. 61-73]. Основными направлениями работы спортивных секций: оздоровительное (укрепление здоровья), образовательное (приобретение специальных навыков) и диагностическое (оценка уровня здоровья и физических качеств).

Секционные занятия решают следующие задачи: совершенствование учебно-тренировочного процесса по видам спорта, направленных на достижение результатов; формирование потребности к здоровому образу жизни; приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом.

Основная организационная форма тренировочного процесса – групповое или индивидуальное занятие продолжительностью 1,5-2 часа. Основные средства тренировки – физические упражнения, которые разделены на три группы: обще-подготовительные, специально-подготовительные и соревновательные. Тренировочные занятия строятся по общепринятой схеме: подготовительная, основная и заключительная части.

Большое значение в работе спортивной секции имеет соревнования. К традиционным относятся ежегодные соревнования на призы «Первокурсника» по настольному теннису, шахматам и дартс, а также ежегодные чемпионаты филиалов по спортивному троеборью (прыжки в длину с места, отжимания от пола, упражнения на пресс), лёгкой атлетике, футболу, волейболу, лыжным гонкам.

К традиционным физкультурно-оздоровительным мероприятиям филиалов относятся акции: «Нет сигаретам!» и «Студенты ВШНИ за здоровый образ жизни!», фотоконкурсы и конкурсы рисунков и плакатов на тему: «В здоровом теле – здоровый дух». Как правило, на суд жюри, по итогам мероприятий ежегодно представляется 60-70 творческих работ из филиалов академии.

Важным моментом спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы вуза является участие студентов в составе сборных команд в массовых городских, районных и региональных мероприятиях.

Рис. 2. Участники сборной команды Высшей школы народных искусств (академии) в массовом пробеге «Кросс нации-2023» г. Тосно, Ленинградской области

Тосно, Ленинградской области (рис. 2).

Одной из хороших традиций головного вуза является участие студентов в соревнованиях туристического слёта, посвященного Всемирному дню туризма, проводимом комитетом по физической культуре и спорту центрального района г. Санкт-Петербурга (рис. 3).

По итогам соревнований 2022/23 учебного года, сборная команда головного вуза заняла 3 место среди высших учебных заведений центрального района г. Санкт-Петербурга и награждена кубком и грамотой.

Рис. 3. Участники сборной команды ВШНИ турслёта, посвященного Всемирному дню туризма.

Поселок Поляны Выборгского района Ленинградской области

Можно отметить и ежегодное участие сборных команд головного вуза по настольному теннису, быстрым и классическим шахматам, дартс в соревнованиях Спартакиады вузов г. Санкт-Петербурга. По итогам Спартакиады за 2022 год, головной вуз Академии занял 2 место в 5 группе (менее 1000 студентов) и награжден кубком и дипломом 2 степени.

Награды вручали А.И. Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и А.И. Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (рис. 4).

Как показывает практика, участие студентов в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного масштаба сплачивает их и вовлекает в общественную жизнь вуза.

Для усиления роли спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы кафедрой физической культуры разработана концепция по её развитию на основе Программы развития вуза и учёта достигнутых результатов в области физического воспитания за период 2004-2023 гг. Концепция определяет перспективные направления развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в вузе:

- разработка стратегических целей развития кафедры физической культуры с учётом стратегических приоритетов развития вуза;
- определение содержания новых образовательных ценностных ориентиров и оценки возможностей их достижения;
- развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с учётом проведенного анализа базовых функций кафедры физической культуры, к которым относятся: учебная, методическая, научная, финансово-хозяйственная и воспитательная работа.

Проведенный SWOT-анализ внешней и внутренней среды кафедры физической культуры позволил оценить сильные и слабые стороны различных видов её деятельности, а именно [2, с. 3-6; 14, с. 29-38].

Значительное усиление роли кафедры как научного, физкультурно-оздоровительного и спортивного центра регионального значения, невозможно без рассмотрения состояния имущественного комплекса и материально-технического оснащения кафедры физической культуры, учета кадрового потенциала [5, с. 168-170].

Результаты анализа внешней среды показывают, что кафедре необходимо развивать, сохранять и укреплять свои позиции в региональном, общероссийском и международном научно-образовательном пространствах. Это может быть достигнуто при применении инновационной модели

Рис. 4. Награждение сборной команды Высшей школы народных искусств (академии) по итогам Спартакиады вузов г. Санкт-Петербурга за 2022 календарный год (слева на право: А. И. Шантырь, зав. кафедрой физической культуры С.Д. Шамрай, А. И. Рудской)

развития. Рекомендуемые по итогам SWOT-анализа основные мероприятия кафедры дополнили существующую стратегическую программу развития Академии и филиалов до 2028 года включительно.

SWOT-анализ внешней и внутренней среды кафедры определил соответствующие стратегические цели и задачи её развития. Главной целью кафедры является высококачественная физическая подготовка будущих художников традиционного прикладного искусства, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, популяризация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности. Задачи определены по направлениям деятельности:

1. образовательная

- Создание современной технологической цифровой среды для успешной реализации образовательных программ, определяемых Федеральными государственными образовательными стандартами.
- Разработка нормативной документации по актуализации инновационного развития кафедры.
- Совершенствование учебного процесса на основе реализации новых технологий преподавания с применением информационных продуктов, включая информационное сопровождение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с применением мультимедийных технологий, новых технологий преподавания с применением информационных продуктов для полноценной реализации аудиторной и внеаудиторной работы с учетом успешного проведения текущего, промежуточного и итогового контроля обучающихся.

2. Научно-исследовательская

- Реализация научно-исследовательской работы по направлению деятельности кафедры.
- Разработка новых подходов к привлечению обучающихся к научно-исследовательской деятельности кафедры.
- Активизация научно-исследовательской деятельности студенческого научного общества.

3. Финансово-экономическая

- Совершенствование материально-технической базы кафедры, приведение ее в соответствие с требованиями времени по реализации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

4. Социокультурная

- Воспитание физической культуры личности будущего художника традиционных художественных промыслов, развитие студенческого спорта, оздоровительной физической культуры и фитнеса, адаптивной физической культуры, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Организация спортивно-массовой работы в Высшей школе народных искусств и в филиалах Академии представляет направленную деятельность по внедрению физической культуры и спорта в повседневную жизнь студентов. Успешность деятельности во многом определяется профессионализмом организаторов, их теоретической и методической подготовкой.

Спортивно-массовая работа в Высшей школе народных искусств (академии) и филиалах является показателем постановки процесса физического воспитания студентов, значимость которого трудно переоценить. Повышение двигательной активности студентов способствует сохранению и укреплению здоровья, формированию уверенности и активной жизненной позиции, поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода их обучения.

Литература

1. Алхасов Д.С. Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы: учебник для вузов / Д.С. Алхасов. – Москва: Юрайт, 2023. – 144 с. – ISBN 978-5-534-15395-8. – Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/book/organizacionno-metodicheskie-osnovy-fizkulturno-sportivnoy-raboty-520484> (дата обращения: 24.11.2023).
2. Андреев А.С. SWOT-анализ как инструмент формирования стратегии физкультурного вуза / А.С. Андреев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (62). – С. 3-6. – URL: <https://lesgaft-notes.spb.ru/files/4-62-2010/p3-6.pdf> (дата обращения: 05.11.2023). – EDN: LTEWNZ.
3. Боярская Л.А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы: учебное пособие / Л.А. Боярская; научная редакция В.Н. Люберцев; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, [Институт физической культуры, спорта и молодежной политики]. – Екатеринбург: Уральский университет, 2017. – 120 с. – ISBN 978-5-7996-2157-5. – URL: [978-5-7996-2157-5_2017.pdf](https://www.yandex.ru/library/doc/978-5-7996-2157-5_2017.pdf) – Яндекс Документы (дата обращения: 03/11/20-23).
4. Планирование и организация спортивно-массовых мероприятий в вузе: учебно-методическое пособие / Составители: И.Ф. Ибрагимов, Н.В. Васенков, О.В. Илюшин. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2017 – 84 с. – URL: [143эл.pdf](https://www.yandex.ru/library/doc/143эл.pdf) – Яндекс Документы (дата обращения: 02.11.2023).
5. Петков В.А. Проектирование инновационной деятельности кафедры спортивных дисциплин физкультурного факультета вуза // Теория и практика общественного развития / В.А. Петков, Э.Э. Кочкаров, Э.А. Кубеков. – Краснодар. – 2015. – № 3. – С. 168-170. – URL: [petkov-kochkarov-kubekov.pdf](https://www.yandex.ru/library/doc/petkov-kochkarov-kubekov.pdf) – Яндекс Документы (дата обращения: 02.11.2023).

6. Письменский И.А. Физическая культура: учебник для вузов / И.А. Письменский, Ю.Н. Аллянов. – Москва: Юрайт, 2020. – 450 с. – ISBN 978-5-534-14056-9. 4211731.pdf – Яндекс Документы (дата обращения: 03.11.2023).

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами (Зарегистрирован 23.04.2020 № 58188)». – № 462. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240050> (дата обращения: 03.11.2023).

8. Приказ Министерства спорта России от 21.11.2017 г. № 1007 «Об утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71726562/> (дата обращения: 02.11.2023).

9. Романова С.В. Физическая культура и спорт: курс лекций: учебное пособие для студентов / С.В. Романова, Л.И. Слонимская. – Иркутск: Аспринт, 2019. – 159 с. – ISBN 978-5-4340-0326-1. – URL: [Fizicheskaja-kultura-i-sport-jelektron.-ucheb.-posobie-19.pdf](http://fizicheskaja-kultura-i-sport-jelektron.-ucheb.-posobie-19.pdf) – Яндекс Документы (дата обращения: 05.11.2023).

10. Соколов Н.Г. Студенческий спорт в вузе: учебное пособие / Н.Г. Соколов, И.Я. Артемьев, С.С. Жилин. – Санкт-Петербург: РГГМУ, 2022. – 64 с. – URL: rid_fa47a792942b44ff89a456b01a3aef0c.pdf – Яндекс Документы (дата обращения: 04.11.2023).

11. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. – 39 с. – URL: [Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBVHXM05d.pdf](http://static.government.ru/pdf/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBVHXM05d.pdf) – Яндекс Документы / <http://static.government.ru/pdf>. (дата обращения: 02.11.2023).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/> (дата обращения: 02.11.2023).

13. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». – URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/> (дата обращения: 02.11.2023).

14. Хмелева К.Э. Стратегический анализ внешней и внутренней среды учреждений спорта высших достижений / К.Э. Хмелева // Вестник Самарского муниципального института управления / К.Э. Хмелева, А.А. Белов, А.В. Балановская. – 2017. – № 1. – С. 29-38. – URL:

3_Khmeleva_Belov_Balanovskaya_29-38.pdf – Яндекс Документы (дата обращения: 04.11.2023).

15. Шамрай С.Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной направленности: монография / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-906697-92-9.

16. Шамрай С.Д. Организация и проведение спортивно-массовой работы в вузе традиционного прикладного искусства: методическое пособие / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 120 с. – ISBN 978-5-907193-48-2.

References

1. Alxasov D.S. Organizacionno-metodicheskie osnovy` fizkul`turno-sportivnoj raboty`: uchebnik dlya vuzov / D.S. Alxasov. – Moskva: Yurajt, 2023. – 144 с. – ISBN 978-5-534-15395-8. – Obrazovatel`naya platforma Yurajt [sajt]. – URL: <https://urait.ru/book/organizacionno-metodicheskie-osnovy-fizkulturno-sportivnoj-raboty-520484> (data obrashheniya: 24.11.2023).

2. Andreenko A.S. SWOT-analiz kak instrument formirovaniya strategii fizkul`turnogo vuza/ A.S. Andreenko // Ucheny`e zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2010. – № 4 (62). – S. 3-6. – URL: <https://lesgaft-notes.spb.ru/files/4-62-2010/p3-6.pdf> (data obrashheniya: 05.11.2023). – EDN: LTEWNZ.

3. Boyarskaya L.A. Metodika i organizaciya fizkul`turno-ozdorovitel`noj raboty`: uchebnoe posobie / L.A. Boyarskaya; nauchnaya redakciya V.N. Lyubercev; Ural`skij federal`ny`j universitet im. pervogo Prezidenta Rossii B.N. El`cina, [Institut fizicheskoj kul`tury`, sporta i molodezhnoj politiki]. – Ekaterinburg: Ural`skij universitet, 2017 – 120 s. – ISBN 978-5-7996-2157-5. – URL: [978-5-7996-2157-5_2017.pdf](https://www.yandex.ru/library/document/dockey/978-5-7996-2157-5_2017.pdf) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 03/11/20-23).

4. Planirovanie i organizaciya sportivno-massovy`x meropriyatij v vuze: uchebno-metodicheskoe posobie / Sostaviteli: I.F. Ibragimov, N.V. Vasenkov, O.V. Ilyushin – Kazan`: Kazanskij gosudarstvenny`j e`nergeticheskij universitet, 2017 – 84 s. – URL: [143e`1.pdf](https://www.yandex.ru/library/document/dockey/143e1.pdf) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 02.11.2023).

5. Pet`kov V.A. Proektirovanie innovacionnoj deyatel`nosti kafedry` sportivny`x disciplin fizkul`turnogo fakul`teta vuza // Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya / V.A. Pet`kov, E`.E`. Kochkarov, E.A. Kubekov. – Krasnodar. – 2015. – № 3. – S. 168-170. – URL: [petkov-kochkarov-kubekov.pdf](https://www.yandex.ru/library/document/dockey/petkov-kochkarov-kubekov.pdf) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 02.11.2023).

6. Pis`menskij I.A. Fizicheskaya kul`tura: uchebnik dlya vuzov / I.A. Pis`menskij, Yu.N. Allyanov. – Moskva: Yurajt, 2020. – 450 s. – ISBN 978-5-534-14056-9. [4211731.pdf](https://www.yandex.ru/library/document/dockey/4211731.pdf) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 03.11.2023).

7. Prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 23.03.2020 № 462 «Ob utverzhdenii Poryadka osushhestvleniya deyatel`nosti studencheskix sportivny`x klubov (v tom chisle v vide obshhestvenny`x ob`edinenij), ne yavlyayushhixsya yuridicheskimi liczami (Zaregistrirovan 23.04.2020 № 58188)» – № 462. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240050> (data obrashheniya: 03.11.2023).

8. Prikaz Ministerstva sporta Rossii ot 21.11.2017 g. № 1007 «Ob utverzhdenii koncepcii razvitiya studencheskogo sporta v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda» – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71726562/> (data obrashheniya: 02.11.2023).

9. Romanova S.V. Fizicheskaya kul`tura i sport: kurs lekcij: uchebnoe posobie dlya studentov / S.V. Romanova, L.I. Slonimskaya. – Irkutsk: Asprint, 2019. – 159 s. – ISBN 978-5-4340-0326-1. – URL: [Fizicheskaja-kultura-i-sport-jelektron.-ucheb.-posobie-19.pdf](#) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 05.11.2023).

10. Sokolov N.G. Studencheskij sport v vuze: uchebnoe posobie / N.G. Sokolov, I.Ya. Artem`ev, S.S. Zhilin. – Sankt-Peterburg: RGGMU, 2022. – 64 s. – URL: [rid\\_fa47a792942b44ff89a456b01a3aef0c.pdf](#) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 04.11.2023).

11. Strategiya razvitiya fizicheskoy kul`tury` i sporta v Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda, utverzhdannaya rasporyazheniem Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 24 noyabrya 2020 g. № 3081-r. – 39 s.– URL: [Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf](#) – Yandeks Dokumenty` / [http://static.government.ru./](http://static.government.ru/) pdf. (data obrashheniya: 02.11.2023).

12. Federal`ny`j zakon ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-F3 «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/> (data obrashheniya: 02.11.2023).

13. Federal`ny`j zakon ot 4 dekabrya 2007 g. № 329-F3 «O fizicheskoy kul`ture i sporte v Rossijskoj Federacii». – URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/> (data obrashheniya: 02.11.2023).

14. Xmeleva K.E`. Strategicheskij analiz vneshnej i vnutrennej sredy` uchrezhdenij sporta vy`sshix dostizhenij / K.E`. Xmeleva // Vestnik Samarskogo municipal`nogo instituta upravleniya / K.E`. Xmeleva, A.A. Belov, A.V. Balanovskaya. – 2017. – № 1. – S. 29-38. – URL: [3_Khmeleva_Belov_Balanovskaya_29-38.pdf](#) – Yandeks Dokumenty` (data obrashheniya: 04.11.2023).

15. Shamraj S.D. Vospitanie fizicheskoy kul`tury` studentov vuza tradicionno-prikladnoj napravlenosti: monografiya / S.D. Shamraj, I.V. Kivixar`yu; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 176 s. – ISBN 978-5-906697-92-9/

16. Shamraj S.D. Organizaciya i provedenie sportivno-massovoj raboty` v vuze tradicionnogo prikladnogo iskusstva: metodicheskoe posobie / S.D. Shamraj, I.V. Kivixar`yu; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 120 s. – I SBN 978-5-907193-48-2.

УДК 745.51

Полякова В.А., хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 123, e-mail: muzeu.igrushki@inbox.ru

Polyakova V.A., curator of museum objects of the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram of the Sergiev Posad institute of toy – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», Moscow region, Sergiev Posad, prospekt Krasnoy Armii, 123, e-mail: muzeu.igrushki@inbox.ru

**Аксиологический подход к раскрытию военно-исторической темы
в богородской игрушке и скульптуре**
**The axiological approach to the disclosure of a military-historical topic in the
Bogorodskoye toy and sculpture**

Аннотация. В статье рассматривается история развития военно-исторического направления в богородской художественной резьбе по дереву от истоков основания промысла до настоящего времени. Для анализа этого культурного явления используется аксиологический подход. Работа иллюстрирована фотографиями музейных предметов из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. В статье проанализирована специфика развития направления в разные исторические эпохи. Выявлена и обоснована значимость военно-исторической игрушки и скульптуры в системе воспитания чувства историзма, патриотизма и гражданской позиции.

Abstract. The article considers the history of the development of the military-historical direction in the Bogorodskoye wood carving from the origins of the craft to the present time. An axiological approach is used to consider this cultural phenomenon. The work is illustrated by photographs of museum objects from the collection of the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram. The article analyses the specifics of development of this direction in different historical epochs. The significance of military-historical toy and sculpture in the system of education of sense of historism, patriotism and civil position has been revealed and substantiated.

Ключевые слова: богородский промысел, богородский резчик, художественная резьба, мастер, гусар, военный, композиция, военная кампания, военные подвиги, культура, социум, аксиологический подход.

Key words: craft from Bogorodskoye, carver from Bogorodskoye, artistic carving, master, hussar, military, composition, military campaign, military exploits, culture, society, axiological approach.

Выбор данной темы обусловлен тем, что богородская художественная резьба по дереву – одно из самых интересных явлений в традиционной художественной культуре России. Тематика промысловых резных изделий широка и разнообразна. В своем историческом развитии богородский промысел отразил многие стороны российской жизни, запечатлел облики людей различных социальных слоев и профессий, трудовые будни, гулянья и праздники. Значительное место в своем творчестве мастера уделяли военно-исторической теме. Учитывая важную роль этого художественного промысла не только как художественного, но и социального явления. С этой точки зрения богородское искусство – неотъемлемая часть основных ценностей социума. Именно аксиологический подход к рассмотрению этого явления, его истории и художественных особенностей является наиболее приемлемым.

Началом разработки военной темы на богородском промысле можно считать период тесного сотрудничества богородских мастеров с игрушечным кустарным промыслом Сергиевского посада. Фигуры военных, их называли «гусарами», делали в селе Богородском белыми, роспись и дальнейшая отделка производилась сергиевскими мастерами. Фигурки вырезались из трехгранной призмы, т.е. обычного полена. В течение всего XIX в. по сложившейся традиции их изображали в форме так называемой «александровской эпохи» – первой четверти XIX в. Офицеры-гусары «одевались» богородскими и сергиевскими мастерами в высокие головные уборы – кивера, доломаны со шнуровкой, ментики, небрежно накинутые на одно плечо, и широкие брюки (рис. 1, 2³²). Мастера тщательно прорабатывали верхнюю часть фигурки, а нижнюю оставляли обобщенной, объединяя в одно целое с опорой в виде тумбы. В руке гусара очень часто находилась подзорная труба, а другой рукой он придерживал шашку или саблю.

Интересно, что к образу гусара богородские резчики вернулись в конце XX в. в постперестроечный период. В настоящее время изготовление гусаров входит в процесс обучения исполнительскому мастерству студентов Богородского института художественной резьбы по дереву.

Еще один вид военной игрушки, являющийся и богородской, и сергиевской классикой – всадники на конях (рис. 3, 4). Очень часто они изображают вполне конкретных исторических личностей. Примером может

Рис 1, 2. Деревянные игрушки «Гусар». Сергиевский посад. Первая пол. XIX в

³² Рис. 1-12. – фото автора статьи.

служить фигура генерала М.Д. Скобелева верхом на коне или фигура русского солдата с покоренным турком у ног. Эти персонажи стали популярными после очередной, победоносной для России, русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Рис. 3, 4. Деревянные скульптуры «Всадник». с. Богородское. XIX в.

Самым распространенным и простым был всадник в круглом головном уборе с обобщенно выполненным лицом и мундиром.

Огромной популярностью пользовались на российском рынке солдатики: небольшие по размеру фигурки 6-12 см высотой: конные и пешие, в одиночку и на разводах (рис. 5). Таких солдатиков стали делать мастера Сергиевского посада и с. Богородское во второй половине XIX в. «Остроумную конструкцию развода заимствовали из немецкой кустарной игрушки, называемой «ножницы». Если германские «ножницы» поражают миниатюрностью и точностью одинаковых токарных фигурок, то русские разводы – мощной виртуозной резьбой, где каждая фигурка – характер. ...От того, в какой последовательности соединены планки, зависит характер движения и построения фигурок» [3, с. 142].

Рис. 5. Богородская деревянная игрушка «Солдатики» на разводе. с. Богородское. XIX в.

Разводы солдатиков поныне популярная тема у богородских резчиков. До сих пор в конструкциях на планках «оживает» военная история России – от древнерусских воинов до солдат Советской армии и участников современных миротворческих миссий.

История богородского промысла сохранила ряд имен мастеров, в творчестве которых военно-исторической теме уделено значительное внимание. В начале XX в. таким мастером был А.Я. Чушкин – современник и сподвижник Н.Д. Бартарма. Он, несомненно, принадлежит к числу самых одаренных и ярких мастеров резьбы по дереву. Неслучайно, его особенно выделял Н.Д. Бартрам, работавший с богородскими резчиками с 1900-х гг. вплоть до своей кончины. В одиночных скульптурах и многофигурных композициях мастера нашли отражение события и персонажи отечественной истории разных эпох. В череде образов, созданных талантливым мастером в начале XX в. можно увидеть и древнерусского воина (рис. 6), и стрельца, и Ивана Сусанина, и солдата Первой мировой войны.

К 100-летию юбилею Отечественной войны 1812 г. А.Я. Чушкин «...создает серию композиций, посвященных памятной дате. По этим работам можно проследить основные события наполеоновских кампаний в России» [4, с. 11] (рис. 7, 8). «Расцвет русской игрушки совпал с эпохой так называемой “отечественной войны”. Война и армия были в центре общественной жизни» [6, с. 63]. Поэтому не случайно обращение к этой теме вновь произошло спустя сто лет.

Рис 6.
А.Я. Чушкин.
Деревянная
скульптура
«Витязь».
Нач. XX в.

Рис. 7. А.Я. Чушкин.
Скульптурная композиция
«Встреча ополченца».
1910–1912 гг.

Рис. 8. А.Я. Чушкин.
Скульптурная композиция
«Ординарец с письмом».
1910–1912 гг.

Октябрьская революция и последующие изменения в общественно-политической жизни страны оказывают значительное влияние на творчество богородских резчиков. Новое время потребовало новых сюжетов. Богородские мастера в течение ряда лет достаточно медленно осваивались в новых реалиях. Они продолжали выполнять старый дореволюционный ассортимент. Лишь отдельные мастера пытались в этот период перейти к отображению социалистической действительности. Прежде всего это веяние

коснулось именно военной игрушки: абстрактно-обобщенные солдатики на разводе превратились в лихих красноармейцев в буденовках. «Поиски нового особенно усилились после постановления ЦК ВКП(б) от 1932 г. О перестройке советских литературно-художественных организаций в связи с общим для советской культуры того времени стремлением расширить круг современной тематики в искусстве» [1, с. 9].

Появляются многофигурные композиции и отдельные фигуры красноармейцев: кавалеристов, пограничников, охраняющих рубежи Советской Родины (рис. 9, 10).

Рис. 9. Богородская деревянная игрушка «Красноармейцы» на разводе. с. Богородское. 1930-е гг.

Рис. 10. И.К. Стулов. Пограничник. 1930-е гг.

Рис. 11. М.А. Пронин. Скульптурная композиция «Тачанка». 1930-е гг.

В 1934 г. На экраны советских кинотеатров выходит художественный фильм «Чапаев». С этого момента «Чапаевская тачанка» (рис. 11) значительно потеснила на промысле традиционные богородские «выезды» – пары, тройки. В работе «Художественные промыслы Подмосковья» Н. Соболевский писал: «Замечательна “Чапаевская тачанка” ...стоящие в рост на

тачанке, как бы призывающий к бою легендарный герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев, изображенный с большим реалистическим сходством, пулеметчик у верного “максима”, красноармеец, правящий лошадьми, – эти три персонажа скомпонованы в единое целое. В этом произведении Богородские резчики образным языком пластики раскрыли страницу героического прошлого советского народа» [5. с. 44].

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу промысла. Многие мастера ушли на фронт, некоторые погибли в боях за Родину. Но промысел не прекратил свое существование. В 1943 г. после крупных успехов Советской армии в Богородское стали возвращаться мастера-резчики. Тематика богородских изделий значительно расширилась за счет сюжетов, отражающих подвиги героической Советской армии и участников партизанского движения.

Военно-историческая тема продолжает развиваться и в последующие десятилетия. Живая память о миллионах, павших на фронтах Великой Отечественной войны стимулирует мастеров разных поколений к созданию произведений не только на тему войны 1941-1945 гг., но и на тему более ранних событий военной истории России.

Как это уже происходило на рубеже XIX – XX вв., современные мастера вновь черпают вдохновение, изучая отечественную историю, богатую ратными подвигами. Особой любовью пользуется тема Отечественной войны 1812 г., события древнерусской истории. Богородский промысел художественной резьбы по дереву – традиционный промысел. Новые произведения создаются мастером на основе глубокого изучения и творческого развития многовековых традиций богородского искусства резьбы по дереву.

Коллекция богородской игрушки и скульптуры художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама по сути ровесница музея, начало ее формирования было положено Н.Д. Бартрамом. Но последующее пополнение музейного собрания предметами, отражающими ту или иную военную историю страны, происходило неравномерно и хаотично.

Наиболее широко и основательно представлен дореволюционный период: работами сергиевских и богородских мастеров XIX – нач. XX в. Достаточно ярко на промысле отразилась и революционная эпоха 1917 г., гражданская война, подвиги Советской армии 1941-1945 гг. В 1950-1960-х гг. комплектование музейного собрания велось в несколько ином направлении. Предпочтение отдавалось теме освоения космоса и литературно-сказочным сюжетам, анималистике.

В середине 1980-х гг. музейное собрание пополнилось интересными работами молодого резчика А.Н. Варганова – серией композиций на тему Победы (рис. 12). «Он совсем отказался от лепки в пластилине и начал резать в дереве, бережно сохраняя исходную форму трехгранного полена и природную красоту самого материала» [2, с. 190].

Рис. 12. А.Н. Варганов.
Деревянная
скульптура «Встреча».
1980-е гг.

Завершая разговор о военно-исторической теме в искусстве богородской резьбы, нужно сказать о творческих работах студентов Богородского института художественной резьбы по дереву. Эта тема одна из самых востребованных при подготовке дипломных и курсовых проектов молодых мастеров. К сожалению, в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама пока не представлены работы последних лет на тему военной истории страны.

В заключении следует заметить, что военно-историческое направление в богородской художественной резьбе по дереву в силу своей тематики всегда способствует формированию нравственных и духовных ценностей и качеств личности, которые ложатся в основу гражданской позиции, являясь важным фактором патриотического воспитания.

Литература

1. Вишневская В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Вишневская, Н.И. Каплан, С.М. Буданов. – Москва: КОИЗ, 1956. – 259 с.
2. Дайн Г.Л. Сергиев Посад-мастерская игрушки: живая традиция на рубеже веков / Г.Л. Дайн. – Хотьково; Сергиев Посад, 2011. – 232 с. – ISBN 978-5-91582-036-3.
3. Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от ауки до яблока / Г.Л. Дайн. – Хотьково: Сергиев Посад, 2019. – 282 с. – ISBN 978-5-905779-27-5.
4. Полякова В.А. Богородская игрушка и скульптура А.Я. Чушкина в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама / В.А. Полякова // Игрушка России вчера, сегодня, завтра: коллективная монография / Под ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург, ВШНИ, 2020. – С. 7-13. – ISBN 978-5-907193-65-9.
5. Соболевский Н. Художественные промыслы Подмосковья / Н. Соболевский // Московский рабочий, 1948. – 150 с.
6. Церетелли Н.М. Русская крестьянская игрушка / Н.М. Церетелли. – Москва: Academia, 1933. – 261 с.

References

1. Vishnevskaya V.M. Russkaya narodnaya rez`ba i rospis` po derevu / V.M. Vishnevskaya, N.I. Kaplan, S.M. Budanov. – Moskva: KOIZ, 1956. – 259 s.
2. Dajn G.L. Sergiev Posad-masterskaya igrushki: zhivaya tradiciya na rubezhe vekov / G.L. Dajn. – Hot`kovo; Sergiev Posad, 2011. – 232 s. – ISBN 978-5-91582-036-3.
3. Dajn G.L. Azbuka «Russkaya igrushka»: ot auki do yabloka / G.L. Dajn. – Hot`kovo: Sergiev Posad, 2019. – 282 s. – ISBN 978-5-905779-27-5.
4. Polyakova V.A. Bogorodskaya igrushka i skul`ptura A.Ya. Chushkina v sobranii Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N.D. Bartrama / V.A. Polyakova // Igrushka Rossii vchera, segodnya, zavtra: kollektivnaya

monografiya / Pod red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg, VShNI, 2020. – S. 7-13. – ISBN 978-5-907193-65-9.

5. Sobolevskij N. Xudozhestvenny`e promy`sly` Podmoskov`ya / N. Sobolevskij // Moskovskij rabochij, 1948. – 150 s.

6. Ceretelli N.M. Russkaya krest`yanskaya igrushka / N.M. Ceretelli. – Moskva: Academia, 1933. – 261 s.

УДК 371.3+351.852

Баранова Д.Н., заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), член Творческого союза художников России, 141314, Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D.N., head of the department of professional disciplines of Sergiev Posad institute of toy – branch of the Higher school of folk arts (academy), member of the Creative union of artists of Russia, 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Использование потенциала Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама при выполнении выпускных квалификационных работ студентами

Сергиево-Посадского института игрушки

Using the potential of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram when performing final qualifying works by students of the Sergiev Posad Institute of Toys

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся потенциала музея. Описывается опыт взаимодействия Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама и Сергиево-Посадского института игрушки. Рассматриваются возможности реализации образовательного процесса в условиях проведения занятий в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама со студентами института игрушки, в учебно-воспитательном процессе, показана их актуальность. Отмечается значимость выполнения студентами реставрации музейных экспонатов в своих выпускных квалификационных работах. На конкретных примерах работ, проведен анализ, и описан процесс изготовления реставрации игрушки, и трудности, с которыми сталкиваются студенты при ее выполнении.

Ключевые слова: потенциал музея, музейные ценности, музей игрушки, творчество, дизайн игрушки, реставрация, выпускные квалификационные работы.

Abstract. The article discusses issues related to the potential of the museum. The experience of interaction between the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram and the Sergiev Posad institute of toy is described. The possibilities of implementing the educational process in the conditions of conducting classes at the Art-pedagogical museum of toy named after. N.D. Bartram with students of the Institute of toy, in the educational process, their relevance is shown. Based on specific examples of work an analysis is carried out and the process of making a toy renovation is described, and the difficulties that students face when performing it.

Keywords: museum potential, museum values, toy museum, creativity, toy design, renovation, final qualifying works.

В формировании культурного, духовного опыта молодежи важную роль играют музеи – хранители культурных традиций и духовных ценностей. Музеи имеют огромное значение, поскольку информация, которую хранят экспонаты, имеет научную, историко-культурную и эстетическую значимость. Кроме функций сбора, хранения и научного изучения музейных экспонатов, музеи выполняют образовательную, информационную, культурно-просветительскую функции, являясь центрами культуры и искусства, осуществляя досуговую и образовательную деятельность [8]. В принятой 14 ноября 2018 г. «Стратегии развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года», говорится об «эффективном использовании потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, ... в формировании исторического сознания граждан» [9].

Потенциал музея заключен в специфике передачи информации, которая основана на подлинных вещах с их богатым историко-культурным наследием, возможностью «...дальнейшего использования профессиональных, конструкторско-технологических и исторических знаний в процессе образовательной, научно-исследовательской и практической, проектировочной деятельности студентами...» [10, с. 124-125]. Музеи способствуют формированию у студентов интереса к истории, искусству, традициям, расширяют кругозор, дают знания, создают условия для самообразования, являются ресурсом для повышения качества образования.

Одна из главных задач музея – активное приобщение молодежи к музейным ценностям, формирование устойчивой потребности в общении с историко-культурным наследием. Актуальность задачи обусловлена тем, что сегодня большая часть детей, подростков, учащейся молодежи находятся вне зоны влияния музеев. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения среди посетителей музеев и выставок преобладают в основном 25-34-летние. В исследовании, посвященном досугу молодежи, приведены данные, полученные при опросе студентов: «С посещением музеев свою досуговую деятельность связывает только 2,1%. В качестве инициаторов посещения музеев большей частью выступают образовательные учреждения» [2, с. 7, 12].

В современном мире развитие творческих способностей личности, которая способна самостоятельно мыслить и проявлять активность в обучении, имеет большое значение. Особенно это актуально для студентов творческих специальностей. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама «можно рассматривать как уникальную образовательную среду, которая просвещает, воспитывает, развивает и обучает...» [5, с. 34].

Музей является платформой для подготовки дизайнеров – будущих специалистов в области игрушки. В его залах студенты Сергиево-Посадского

института игрушки имеют возможность дополнить свои знания, полученные на теоретических дисциплинах непосредственным взаимодействием с музейными экспонатами. По мнению С.Н. Денисовой: «...для будущего художника именно в музее становится возможным получить информацию..., имея дело с подлинником, оригиналом, приобщиться к лучшим образцам...», созданным человечеством [3, с. 119]. Занятия в музее являются особой «формой для активизации познавательной и творческой деятельности», помогают сформировать особое отношение к искусству, так как, работая в своей профессиональной области, всегда необходимо обращаться к традициям. Именно Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, имеющий одну из самых больших коллекций игрушек в России, стал для студентов Сергиево-Посадского института игрушки источником знаний об истории и культуре человечества.

Музей оказывает важную помощь в профессиональной подготовке студентов, повышая их интеллектуальный уровень, расширяя кругозор и давая определенные знания по историческим игрушкам, музейные экспонаты предоставляют возможность прикоснуться к истории и культуре, «...проверить и проявить свою готовность к самостоятельному исследованию» [5, с. 16]. Во время курсового и дипломного проектирования хранители музейных предметов подбирают экспонаты для выполнения реновации, и консультируют студентов в ходе работы, помогают подбирать научные и архивные материалы, искать информацию в инвентарных книгах. Во время практики делятся со студентами профессиональными секретами, знакомят их со спецификой деятельности музейного работника.

Важной частью образовательного процесса студентов Сергиево-Посадского института игрушки среднего профессионального образования и высшего образования являются регулярно проводимые в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама занятия по различным дисциплинам: «История игрушки», «Проектирование образной игрушки», «Научные исследования в области игрушки», с целью приобретения новых знаний или для закрепления и углубления, полученных ранее.

Во время учебных занятий студенты делают зарисовки с музейных экспонатов (рис. 1³³), что позволяет закрепить полученные теоретические знания, накопить наглядный материал, который в дальнейшем становится источником творческого вдохновения при выполнении учебных творческих работ, а затем курсовых и дипломных проектов.

Занятия, экскурсии, лекции и практикумы, организованные в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама во время учебных, производственных, педагогических и преддипломных практик в (рис. 2), содействуют профессиональному становлению будущих специалистов в области игрушки.

---

³³ Рис. 1-9. – фото автора статьи.

Рис. 1. Выполнение студентами зарисовок музейных экспонатов на учебных занятиях в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 2. Изучение музейного экспоната во время преддипломной практики

Экскурсии для студентов имеют тематическую направленность, связанную с определенным учебным занятием или заданием. Например, тема «Русская деревянная игрушка» (дисциплина «История игрушки») (рис. 3). На творческой практике в музее студенты высшего образования выполняют разные виды работ: изучают особенности комплектования фондов музея, учета и хранения музейных экспонатов, составляют карточки научного описания, работают с хранителями музейных предметов в фондохранилищах, помогают в подготовке мастер-классов, проводимых в музее (рис. 4). По мнению А.Ш. Амиржанова и Н.П. Головачевой: «Работа в музее предполагает решение студентами разнообразных исследовательских проблем и задач» [1, с. 10].

Рис. 3. Студенты Сергиево-Посадского института игрушки на экскурсии в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 4. Студенты высшего образования на учебной (творческой) практике. Подготовка материалов для проведения мастер-класса по росписи деревянных игрушек

Проходящие в музее учебные занятия, включают в себя и элементы интерактивности: при объяснении темы, проведении исследований игрушки, участии в мастер-классах (рис. 5). Неоценимую помощь в проведении музейных занятий оказывают сотрудники музея.

В рамках музейно-образовательных программ, сопровождающихся мультимедийными

презентациями, студенты знакомятся с историей игрушки, с народными традициями и известными промыслами, могут принять участие в мастер-классах по изготовлению тряпичной куклы, игрушки из бумаги и др.

Одной из важных составляющих при выполнении выпускных квалификационных работ является научно-исследовательская деятельность студентов, которую они могут осуществлять непосредственно в музее игрушки, что создает условия для развития творческого потенциала, интеллектуальных и художественных способностей [6, с. 21].

Предмет исследования студентов – изучение характера и приемов изготовления исторических кукол и игрушек, произведенных в России и за рубежом в XIX–XX вв. В ходе исследования студенты: анализируют методическую и научную литературу по теме исследования; разрабатывают эскизы игрушек; выполняют технические рисунки и чертежи; выявляют технологические особенности создания реставрации старинных игрушек; подбирают материалы и технологии для выполнения реставрации. Разрабатывая проекты, будущие специалисты в области игрушки «...получают уникальную экспериментальную опытную площадку для испытаний своей продукции, апробации курсовых и выпускных квалификационных работ, проведения научных исследований, связанных с проектированием игрушек...» [7, с. 69].

На протяжении последних лет темами выпускных квалификационных работ студентов института игрушки является реставрация уникальных кукол и игрушек из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Слово «реставрация» означает обновление или возобновление. Возможно, восстановление игрушек прошлых веков, сделает ее более доступной и наглядной для современных детей, т.к. многие экспонаты, выбранные студентами для реставрации, не экспонируются. Реставрация экспонатов позволит вернуть эти удивительные игрушки к жизни, дать возможность детям поиграть с ними, а взрослым – изучить, исследовать их. На данный момент студентами высшего образования Сергиево-Посадского института игрушки было выполнено 42 выпускных квалификационных

Рис. 5. Учебное занятие. Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы в рамках

работы: куклы из царской коллекции, куклы в этнографических и исторических костюмах, игровые наборы, игрушки советского периода.

Собирая исторический материал для проекта, студенты работают с литературными и архивными материалами музея, изучают научные источники, собирают материал по истории конкретной игрушки. Замеры, зарисовки, фотографирование, выполнение макетов проходят в самом музее игрушки, где хранятся экспонаты, выбранные для реновации (рис. 6), проводят работу по исследованию технологических особенностей выполнения игрушки, свойств материала, изучению кукольного костюма. На рисунке 6 представлен один из этапов работы над реновацией куклы XIX века в костюме крестьянки Тульской губернии. После выполненных замеров и зарисовок, студентка приступила к изготовлению в пластилине отдельных деталей куклы, начата работа по подбору необходимых материалов для выполнения реновации куклы и костюма.

Рис. 6. Работа над реновацией куклы. Выполнение студенткой слепка лица куклы из пластилина

Для того чтобы иметь полное представление о проектируемом объекте, выполняется подробная фотосъемка игрушки, костюма и его деталей, отдельных элементов конструкции. Часто, при изучении конструкции и снятии мерок с кукол, у студентов возникают определенные трудности. Не все куклы являются игровыми, поэтому кукольный костюм и его элементы чаще всего несъемные, что мешает точному установлению размеров закрытых частей экспоната. Студентам приходится приблизительно устанавливать размеры, внешний вид и конструкцию тех деталей, к которым нет доступа [4, с. 152].

Иногда экспонаты имеют утраты деталей, и студенты, основываясь на описание экспоната из инвентарных книг, исторических фотографиях, стараются восстановить недостающие детали в игровом наборе или в костюме куклы. В процессе выполнения костюма для куклы студенты подбирают ткани и отделку, согласно музейному экспонату, учитывая цвет, фактуру, орнамент. В современных условиях приходится заменять ткани их современными аналогами с похожим рисунком и в схожей цветовой гамме, что объясняется невозможностью найти идентичные материалы. В таком случае студенты выполняют имитацию определенного материала в кукольном костюме или его элементах. Это может быть окраска отдельных участков ткани, выполнение набойки, замещение одного материала другим.

Студентка К. Горбунова в проекте «Реновация кукол в костюмах губерний России XIX века из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама» для сарафана куклы в costume Самарской губернии выполнила на ткани ручную набойку штампом (рис. 7), а также по описанию экспоната, приведенному в инвентарной книге, восстановила передник куклы, который был утрачен (рис. 8).

Рис. 7. Набойка рисунка на ткани для сарафана куклы в costume Самарской губернии

Рис. 8. К.Н. Горбунова. Реновация куклы в costume Самарской губернии России XIX века из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2023 г.

Студент Н. Славкин выбрал реновацию игрового набора из дерева «Космодром». В процессе исследования было выявлено, что данный набор был изготовлен как опытный образец в единственном экземпляре, и никогда не тиражировался. Часть деталей этого набора была утрачена.

Рис. 9. Н.А. Славкин. Реновация игрового набора «Космодром» из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2020 г.

После проведенного исследования, были восстановлены детали набора: утраченный тягач и недостающие элементы антенной установки (рис. 9). В архивных документах Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама студентом была обнаружена старая фотография, представляющая оригинальный и полный комплект набора «Космодром», которая и

послужила одним из источников информации для выполнения недостающих деталей. Ориентируясь на фотографию и уже имеющиеся в наборе детали, студент отстроил чертежи

недостающих элементов, и затем выполнил их из дерева. Только в музее, имея перед собой оригинал набора, студент смог разработать чертежи, провести научное исследование по реновации набора «Космодром», и выполнить эту работу.

Процесс реновации старинных кукол и игрушек, погружает студентов в эпоху создания игрушки, дает возможность выполнить реновацию из современных материалов, и сделать ее более доступной для современного общества.

Защиты выпускных квалификационных работ, созданных на основе экспонатов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, наглядно показывают, что сохранение традиций, организующих связь с историей, на которых держится духовная и нравственная жизнь поколений, способствуют восстановлению утраченного сегодня наследия (рис. 10, 11).

Рис. 10, 11. Защита выпускных квалификационных работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Реновация экспонатов музея игрушки, выполненная в рамках выпускной квалификационной работы с высокохудожественной точностью, выступает как самостоятельное произведение искусства, которое может использоваться в выставочных проектах. Игрушки и куклы, выполненные студентами Сергиево-Посадского института игрушки, неоднократно экспонировались на различных выставках, демонстрируются на постоянной экспозиции выставочного зала в Галерее традиционных художественных промыслов, выездных выставках, что позволяет «...популяризировать сущность игрушки, ее необходимость и современное звучание...» [5, с. 10] (рис. 12-15).

Рис. 12. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Государственной Думе. 2022 г.

Рис. 13. Выставка достижений организаций Минобрнауки – ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». 2021 г.

Рис. 14. Международная выставка «Подарок городу-герою» в выставочном центре «Евразия». 2021 г.

Рис. 15. Интерактивная выставка в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Всероссийского Фестиваля науки. 2021 г.

Таким образом, образовательный процесс, осуществляемый в музее, изучение музейных экспонатов представляют процесс формирования целостной, мыслящей, чувствующей личности студента на всем пути его профессионального развития.

Литература

1. Амиржанова А.Ш. Искусство как средство художественного воспитания личности (на примере студентов-дизайнеров) / А.Ш. Амиржанова, Н.П. Головачева // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 7. – С. 5-11. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11818&ysclid=lpbjxkr2kv722248359> (дата обращения: 16.11.2023). – EDN: XZPAST.
2. Гринберг Г.П. Роль музеев в досуговой деятельности современной студенческой молодежи / Г.П. Гринберг // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 1-14. – URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/30SCSK322.pdf> (дата обращения: 19.11.2023).
3. Денисова С.Н. Музейное пространство как образовательная среда / С.Н. Денисова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3. – С. 118-120. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-16-Denisova-Museinoe-prostranstvo.pdf (дата обращения: 06.11.2023).
4. Историческая, художественная и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама: монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 166 с.
5. Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика: монография / Общ. науч. ред. Л.М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 118 с.
6. Озерова О.В. Научно-исследовательская деятельность студентов в профессиональном образовании в области дизайна игрушки / О.В. Озерова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 3. – С. 18-

27. – ISBN 978-5-906697-94-3. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (дата обращения: 09.10.2023).

7. Озерова О.В. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет / О.В. Озерова, В.А. Полякова, Л.М. Ванюшкина и др.; под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 96 с.

8. Симбирцева Н.А. Современный музей как пространство как пространство реализации проектной деятельности / Н.А. Симбирцева, М.В. Биттер // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 7. – С. 14-22. – URL: <https://pedobrazovanie.ru/images/JOURNAL/archive2018/2018-7/2.pdf> (дата обращения: 09.11.2023).

9. Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года // Союз музеев России: официальный сайт. – URL: http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda (дата обращения: 12.11.2023).

10. Федотова О.В. Роль художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама и его значение в сохранении национальных традиций / О.В. Федотова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 2. – С. 122-127. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-18.pdf (дата обращения: 06.11.2023).

References

1. Amirzhanova A.Sh. Iskusstvo kak sredstvo xudozhestvennogo vospitaniya lichnosti (na primere studentov-dizajnerov) / A.Sh. Amirzhanova, N.P. Golovacheva // Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya. – 2018. – № 7. – С. 5-11. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11818&ysclid=lpbjxkr2kv722248359> (дата обращения: 16.11.2023). – EDN: XZPAST.

2. Grinberg G.P. Rol` muzeev v dosugovoj deyatel`nosti sovremennoj studencheskoj molodezhi / G.P. Grinberg // Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul`turologiya. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 1-14. – URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/30SCSK322.pdf> (дата обращения: 19.11.2023).

3. Denisova S.N. Muzejnoe prostranstvo kak obrazovatel`naya sreda / S.N. Denisova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 3. – С. 118-120. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-16-Denisova-Museinoe-prostranstvo.pdf (дата обращения: 06.11.2023).

4. Istoricheskaya, xudozhestvennaya i pedagogicheskaya sushhnost` igrushki. K 100-letiyu Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama: monografiya / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 166 s.

5. Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika: monografiya / Obsh. Nauch. red. L.M. Vanyushkinoy. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – 118 s.

6. Ozerova O.V. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' studentov v professional'nom obrazovanii v oblasti dizajna igrushki / O.V. Ozerova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 3. – S. 18-27. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (data obrashheniya: 09.10.2023).
7. Ozerova O.V. Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki imeni N.D. Bartrama – 100 let / O.V. Ozerova, V.A. Polyakova, L.M. Vanyushkina, T.E. Lonchinskaya, N.M. Aleksandrova; pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 96 s.
8. Simbirceva N.A. Sovremennyj muzej kak prostranstvo kak prostranstvo realizacii proektnoj deyatel'nosti / N.A. Simbirceva, M.V. Bitter // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2018. – № 7. – S. 14-22. – URL: <https://pedobrazovanie.ru/images/JOURNAL/archive2018/2018-7/2.pdf> (data obrashheniya: 09.11.2023).
9. Strategiya razvitiya deyatel'nosti muzeev v Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda // Soyuz muzeev Rossii: oficial'nyj sajt. – URL: http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda (data obrashheniya: 12.11.2023).
10. Fedotova O.V. Rol' xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama i ego znachenie v soxranenii nacional'nyx tradicij / O.V. Fedotova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 2. – S. 122-127. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-18.pdf (data obrashheniya: 06.11.2023).

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:746.3

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., PhD in Pedagogy, head of the department artistic embroidery of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Основные факторы, влияющие на развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки **The main factors influencing the development of higher professional education in the field of artistic embroidery**

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных факторов, влияющих на развитие системы высшего образования в области традиционных художественных промыслов, в частности, художественной вышивки. Среди основных факторов выделены: общероссийская система оценки качества образования, социально-экономический дисбаланс между крупными городами и периферией, финансовая стабильность вуза, востребованность высшего образования в обществе, научно-инновационный фактор. Раскрыто их влияние на внутренние процессы и стратегию развития высшего образования в области художественной вышивки.

Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, образовательная среда, высшее образование, художественная вышивка.

Abstract. The article is devoted to the study of the main factors influencing the development of the higher education system in the field of traditional artistic crafts, in particular, artistic embroidery. Among the main factors highlighted are: the all-Russian system for assessing the quality of education, the socio-economic imbalance between large cities and the periphery, the financial stability of the university, the demand for higher education in society, the scientific and innovative factor. Their influence on the internal processes and development strategy of the higher education in the field of artistic embroidery is revealed.

Keywords: external factors, internal factors, educational environment, higher education, artistic embroidery

Цель статьи – анализ изменений, с которыми сталкивается высшее образование в области художественной вышивки, а также изучение его роли в обществе и возможностей дальнейшего развития.

Развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки нельзя рассматривать вне основной стратегии развития Высшей школы народных искусств (академии), которая основана на непрерывном мониторинге социокультурной, художественной и экономической ситуации в конкретных регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, международной политики в области искусства и культуры, в т. ч. традиционных художественных промыслов [4, с. 28]. Данная позиция позволила выявить факторы внешней среды, находящиеся вне контроля вуза, но воздействующие определенным образом на деятельность высшего учебного заведения, образовательный процесс кафедры художественной вышивки и учитывающиеся при оценке эффективности образовательных услуг.

Внешние факторы оказывают существенное влияние на формирование внутренних, которые, в свою очередь, управляемы, что иногда позволяет снизить отрицательный эффект их влияния путем внесения изменений в стратегию развития вуза.

На наш взгляд, наиболее существенными факторами, влияющими на перспективы развития высшего образования в области традиционных художественных промыслов, являются:

Общероссийская система оценки качества образования.

Основу мониторинга качества высшего образования составляют общие принципы и задачи, контрольно-оценочные системы, которыми, например, в условиях Академии можно оценить общенаучный, но не профессиональный практический уровень подготовки студентов.

По обобщенным критериям осуществляется и прием в высшие учебные заведения, где степень художественной подготовки абитуриентов практически не имеет значения. Существенными являются только баллы единого государственного экзамена, в связи с чем ущемляются возможности талантливой в творческой сфере молодежи, которой сложнее набрать высокие баллы. Средний уровень баллов зачисленных абитуриентов учитывается при мониторинге эффективности вуза, что не позволяет снизить общий результат ЕГЭ и творческого испытания ниже 72 баллов. Как следствие – педагогическая работа с набранными группами формируется иначе, большая часть времени уходит на постановку руки студентов при выполнении учебных заданий по дисциплине «Технический рисунок», знакомству с профессиональными инструментами на дисциплине «Исполнительское мастерство».

Дисбаланс между крупными городами и периферией.

Несмотря на эффективность работы филиалов Высшей школы народных искусств (академии), педагогическую мобильность, активную работу в регионе, наличие внешних связей, взаимодействие с музеями, производственным сектором региона – все эти меры незначительно способствуют увеличению контингента абитуриентов. Минимизация «рисков нетрудоустройства», стабильная заработная плата, комфортная и современная среда проживания приводят к оттоку молодежи из населенных

пунктов, отдаленных от центра, несмотря на возможность получения качественного образования в своем регионе. В Санкт-Петербурге только 25% студентов кафедры художественной вышивки являются жителями города, остальные студенты из Владимирской, Ивановской, Рязанской, Московской областей, где расположены филиалы Академии, в которых обучают искусству традиционной художественной вышивки.

Частично это связано с продолжающимся кризисом на производствах текстильных изделий, декорированных художественной вышивкой, находящихся непосредственно в местах бытования промыслов. Им необходимы финансовые вложения, современное промышленное оборудование, формирование высокопрофессионального кадрового состава, создание новой художественно-технологической базы. Выпускников кафедры художественной вышивки привлекает возможность творческой реализации, но только в условиях современного производства и при наличии достойной оплаты труда, что не всегда могут предложить предприятия, находящиеся на периферии.

Финансовая стабильность Академии.

В настоящее время и, вероятно, в последующие годы одним из самых важных внешних и внутренних факторов успешного развития является уровень финансирования Академии учредителем и наличие у вуза дополнительного дохода.

В уставе Академии определены виды деятельности, являющиеся дополнительным источником дохода. Однако влияние внешних, постоянно меняющихся факторов, обуславливает постоянный поиск новых, разрешенных образовательным организациям, видов деятельности. Высшей школе народных искусств (академии) сложно обеспечить высокий прирост платного приема студентов, что связано со спецификой вуза, направлениями обучения, локацией филиалов, в которых у родителей абитуриентов часто нет возможности оплачивать обучение.

Для Высшей школы народных искусств невозможен экспорт образовательных услуг, т.к. уникальная образовательная программа Академии, связанная с традиционными видами искусства России, хоть и вызывает большой интерес у иностранцев, должна оставаться достоянием своей страны. Дадим этому пояснения. Получив высшее образование в области традиционного прикладного искусства в нашей стране, зарубежные специалисты преобразуют, упростят, синтезируют наши традиции под свои вкусы и производственные интересы, что дискредитируют российскую национальную многовековую культуру. Поэтому увеличить внебюджетный доход привлечением иностранных студентов невозможно.

Создание новых источников дохода, например, организация творческих конкурсов, фестивалей с организационными взносами, оказание платных услуг научного характера – консультирование, экспертиза, рецензирование, продажи книжных изданий Академии в Интернете для дополнительного финансирования материально-технической базы и проведения научных

исследований позволяют не отставать от изменяющихся условий рынка труда, а главное, привлечь большее количество новых абитуриентов.

Естественно, что развитие высшего образования подготовки востребованных рабочих кадров в области художественной вышивки должно разворачиваться в контексте как внешних изменений рынка труда, так и внутренних факторов, имеющих различные масштабы и характеристики.

Например, для повышения конкурентных преимуществ выпускников кафедры художественной вышивки на рынке труда увеличен объем знаний по конструированию и художественному моделированию одежды. В свою очередь, изменения в учебных программах выявили необходимость усовершенствования материально-технической базы кафедры, приобретения швейных машин, тканей, дополнительной фурнитуры и т.д., что предполагает дополнительное финансирование.

Эффективный менеджмент, грамотное бизнес-планирование являются главными факторами, ведущими Академию к финансовой стабильности и дальнейшему успешному развитию.

Востребованность высшего образования в обществе.

Серьезным негативным внешним фактором, влияющим на способность выполнения основной задачи кафедры, – подготовку специалистов в области художественной вышивки, является недостаточная привлекательность среди населения работы в этой сфере. Возможно, такое отношение связано с невысокой эффективностью современной системы профессиональной ориентации и консультирования, устаревшим представлением о возможностях применения вышивки в изделиях. В настоящее время практически отсутствуют предприятия, которые бы сумели оптимизировать свою деятельность в соответствии с новыми, современными трендами, что, в свою очередь, сказывается на уровне оплаты труда, который влияет на выбор профессии. На кафедре художественной вышивки Высшей школы народных искусств (академии), в основном, обучаются студенты, заинтересованные в собственной творческой реализации, готовые к финансовым рискам в будущей деятельности, но их было бы значительно больше, если бы молодёжь ощущала востребованность специалистов с высшим образованием и по данному профилю.

Современной молодежи нужен быстрый отклик, снижение уровня дохода семьи вынуждает как можно скорее начать работать, а совмещать занятия в Академии и работу невозможно.

В настоящее время развернута активная пропаганда отказа от высшего образования в пользу коммерческих онлайн-программ, рекламирующих легкое освоение перспективной профессии, естественно, платно [5, 6]. Проведенный нами анализ предлагаемых в интернет-источниках курсов показал, что они не соответствуют образовательным стандартам и вызывают большие сомнения в качестве. Невозможно заменить практическое обучение художественной вышивке онлайн-курсами, поскольку требуется индивидуальное применение учебной программы в зависимости от особенностей обучаемых, необходим постоянный детальный анализ хода

работы, «разбор по ниточкам», что обеспечивает высокий уровень подготовки студентов кафедры художественной вышивки, результативность освоения всего объёма учебных программ. Видимо, этот негативный внешний фактор, а мы его считаем именно негативным, необходимо учитывать в процессе профориентационной, просветительской деятельности и наглядным примером доказывать ложность мнения о возможностях получить качественное образование посредством интернет-курсов.

Научно-инновационный фактор.

Один из важнейших факторов, влияющий на развитие Академии, характеризуется степенью вовлеченности преподавателей и студентов в фундаментальные и прикладные исследования; интенсивностью защит кандидатских и докторских диссертаций; долей аспирантов, защитивших диссертации и оставшихся работать в вузе; и студентов, прошедших выпускные квалификационные испытания и поступивших в аспирантуру и т.п.

Вовлечение студентов в совместные прикладные исследования позволит воспитать новое поколение исследователей, ориентированных на создание инновационных экспериментальных разработок, связанных с внедрением новых материалов и технологий художественной вышивки, конструктивных форм изделий [3, с. 29]. Например, студенты 3-4 курсов с лучшей практической подготовкой, вышивают экспериментальные образцы, конструктивную основу которых разработал педагог, а орнаментальное и технологическое решение было совместным.

Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом анализа, освоения и обновления информации, что будет способствовать формированию у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, что является основной задачей, которая также продиктована в национальной доктрине образования в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 г. [2, с. 2].

Данный внешний фактор играет важную роль в организации учебного процесса на кафедре художественной вышивки и отражается в необходимости систематического обновления его содержания в зависимости от изменения в экономике, науке, технике и технологиях. Педагогический состав кафедры художественной вышивки с первых курсов обучения занимается решением задач мотивации студентов к участию в студенческом научном обществе, приобщению к интеллектуальному творчеству. Например, открыто демонстрируются этапы ведения магистерских исследований, порядок проведения анализа произведений с художественной вышивкой руководителем, обеспечивается оптимально позитивный отклик на выдвижение оригинальных творческих идей, предоставляется «свобода» выбора тематики проектных разработок.

Так, исследователи современного состояния и тенденций развития российской системы высшего образования С.В. Новиков и Т.Я. Герчикова отмечают, что обучение должно быть переосмыслено в условиях растущей

сложности, нестабильности и санкционного давления, к которым можно отнести такие факторы, как разрушение ряда образовательных и научно-исследовательских международных связей; снижение возможности осуществления академической мобильности преподавателей и студентов; закрытие доступа для российских исследователей к международным базам данных Web of Science и Scopus и др. [4, 1].

Разумеется, данные внешние факторы оказали свое влияние и на Академию, но «культурная дипломатия» Высшей школы народных искусств, ее ценностные ориентиры позволяют сохранять и налаживать новые связи для развития международной деятельности, что является дополнительным средством повышения качества научно-исследовательских и образовательных результатов, служит доказательством лидерства Академии в оказании образовательных услуг в области традиционного прикладного искусства.

Совокупность приведенных в статье факторов является вызовом для существующей системы высшего образования в области художественной вышивки. Практическая необходимость внедрения качественных изменений в дальнейшую деятельность кафедры выдвигает требования по выработке новых стратегических подходов, где определяющим фактором будет являться ориентация на создание новых образовательных проектов, что продиктовано как логикой развития вуза, так и внешней средой.

Литература

1. Герчикова Т.Я. Место и перспективы высшего образования в условиях нестабильности современного мира / Т.Я. Герчикова // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16. – № 4. – С. 1375-1384. – DOI: 10.18334/ce.16.4.114558. – URL: <https://creativeconomy.ru/lib/114558> (дата обращения: 03.09.2023). – EDN: WNZBVW.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 г. – URL: https://sh41-tukaj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/180/2971/Natsionalnaya_doktrina_obrazovaniya_v_Rossiyskoy_Federatsii_na_period_2000_2025gg.pdf (дата обращения: 01.09.2023).
3. Максимович В.Ф. Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030: качественные характеристики / В.Ф. Максимович, Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 25-37. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022_2.pdf (дата обращения: 28.08.2023). – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-25-37.
4. Новиков С.В. Современное состояние и тенденции развития российской системы высшего образования / С.В. Новиков // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. – № 9. – DOI: 10.18334/epp.13.9.118723. – URL: <https://1economic.ru/lib/118723> (дата обращения: 03.09.2023).

5. Обучение созданию схем для вышивки. – URL: <https://education.realstitch.ru> (дата обращения: 19.11.2023).

6. Художник по вышивке – расширь границы творчества. – URL: <https://www.academy.stitchfly.org> (дата обращения: 19.11.2023).

References

1. Gerchikova T.Ya. Mesto i perspektivy` vy`sshego obrazovaniya v usloviyax nestabil`nosti sovremennogo mira / T.Ya. Gerchikova // Kreativnaya e`konomika. – 2022. – Т. 16. – № 4. – S. 1375-1384. – DOI: 10.18334/ce.16.4.114558. – URL: <https://creativeconomy.ru/lib/114558> (data obrashheniya: 03.09.2023). – EDN: WNZBVW.

2. Nacional`naya doktrina obrazovaniya v Rossijskoj Federacii, oxvaty`vayushhej period do 2025 g. – URL: https://sh41-tukaj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/180/2971/Natsionalnaya_doktrina_obrazovaniya_v_Rossiyskoj_Federatsii_na_period_2000_2025gg.pdf (data obrashheniya: 01.09.2023).

3. Maksimovich V.F. Celevaya model` strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030: kachestvenny`e karakteristiki / V.F. Maksimovich, L.M. Vanyushkina, S.A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2. – S. 25-37. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022_2.pdf (data obrashheniya: 28.08.2023). – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-25-37.

4. Novikov S.V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya rossijskoj sistemy` vy`sshego obrazovaniya / S.V. Novikov // E`konomika, predprinimatel`stvo i pravo. – 2023. – Т. 13. – № 9. – DOI: 10.18334/epp.13.9.118723. – URL: <https://1economic.ru/lib/118723> (data obrashheniya: 03.09.2023).

5. Obuchenie sozdaniyu skhem dlya vyshivki. – URL: <https://education.realstitch.ru> (data obrashcheniya: 19.11.2023).

6. Hudozhnik po vyshivke – rasshir' granicy tvorchestva. – URL: <https://www.academy.stitchfly.org> (data obrashcheniya: 19.11.2023).

**Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства**

УДК 745.542+7.071.1

Головченко О.В., преподаватель, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., teacher, member of the Creative union of artists of decorative and applied art, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, village Fedoskino, Lukutinskaya str., e-mail: fhpu@mail.ru

Творчество известных художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи – залог развития художественного промысла
The creativity of famous artists of Fedoskino lacquer miniature painting – a key to the development of artistic craft

Аннотация. В статье анализируется вклад современных художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи, входивших в творческую группу, возглавляемую Г.И. Ларишевым, в развитие искусства федоскинской лаковой миниатюры. Работа в творческой группе позволила многим художникам раскрыть свой творческий потенциал, найти уникальную, узнаваемую манеру письма, собственный стиль. Творчество каждого художника демонстрирует широкие художественные и стилистические возможности развития данного вида искусства в XXI веке, позволяющие оставаться изделиям из папье-маше интересными, актуальными и востребованными.

Ключевые слова: художник-миниатюрист, федоскинская лаковая миниатюра, масляная живопись, традиции, преемственность, исполнительское мастерство, авторская миниатюра.

Abstract. The article analyzes the contribution of contemporary artists of Fedoskino lacquer miniature painting, who were members of the creative group headed by G.I. Larishev, to the development of the art of Fedoskino lacquer miniature painting. Working in the creative group allowed many artists to reveal their creative potential, to find a unique, recognizable manner of painting, their own style. The work of each artist demonstrates the wide artistic and stylistic possibilities of the development of this art form in the XXIst century, which allow papier-mache products to remain interesting, relevant and in demand.

Key words: miniaturist artist, Fedoskino lacquer miniature, oil painting, traditions, continuity, performing skills, author's miniature.

Художник, истинный мастер своего дела, всегда отличается наблюдательностью и творческим поиском. Мастера-миниатюристы, работавшие на фабрике Лукутиных, копировали с репродукций образцы западноевропейских и русских художников и, зачастую, вносили собственное видение в копируемый сюжет, прибегали к методу варьирования. Чаще всего это происходило из разницы пропорций оригинала и шкатулки, на которой исполнялась копия, также влияли и выбор подкладки под живопись. Применение перламутра или металлических грунтов и техники письма «по-сквозному» подталкивало мастеров к выбору прозрачных – лессировочных красок, что также привносило в копируемую работу изменения, приводящие к более декоративному звучанию. Искусствовед Н.Д. Соболевский называет таких мастеров интерпретаторами и подчёркивает, что мастер «иногда видоизменяет композицию рисунка, иногда меняет тона подлинника или вносит в композицию новые детали. Всё это делается художником для того, чтобы неписанные законы миниатюры были соблюдены при копировании» [7, с. 32].

После того как в 1931 г. была создана профтехшкола, готовящая кадры для Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных, ситуация на промысле стала постепенно меняться. Прежде всего за счёт того, что были подготовлены специалисты, не только владеющие техникой лаковой живописи, но и обладающие широким кругозором, чему способствовало введение в учебный план, наряду с профессиональными, общеобразовательных предметов: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Обществоведение», «Истории искусств» [3, с. 16]. Благодаря тому, что вместе с «Технологией исполнения» обучающие осваивали предмет «Композиция», молодые художники стали пробовать себя в создании новых сюжетов.

В качестве преподавателей мастерства и композиции в деятельности Федоскинской школы миниатюрной живописи принимали активное участие ведущие художники-миниатюристы федоскинского промысла: Заслуженные художники Российской Федерации М.Г. Пашинин, Г.И. Ларишев, М.С. Чижов, позже В.Д. Антонов, В.Н. Фролов, Н.Г. Марчуков. Вместе с ними преподавали художники, имеющие большой опыт работы на фабрике и являющиеся носителями бесценного опыта предыдущих поколений художников, С.П. Рогатов, В.С. Кульгавов, А.В. Щагин, С.С. Чистов, передающие его начинающим художникам [1].

С 1930-х гг. художники, наряду с копийными работами, стали создавать творческие композиции. Сначала это были портреты, при создании которых большое внимание уделялось оформлению шкатулки. Жанр пейзажа был популярен лукутинских мастеров, но, как правило, это были творческие копии с репродукций художников-станковистов. Художники, работающие в Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных, стали писать виды окрестностей Федоскино и Марфино, и это были уже по-настоящему творческие работы.

Но только после создания по настоянию Научно-исследовательского института художественной промышленности и в 1945 г. экспериментальных мастерских в Федоскино начался всплеск творческой активности. Для выполнения экспериментальных работ были приглашены живописцы В.И. Лавров, С.П. Рогатов, И.Ф. Ветров и другие [12, с. 142-143].

В середине 1970-1980-х гг. экспериментальную группу возглавил Г.И. Ларишев, получивший звание Народного художника РСФСР (1985). Он возглавил молодёжную творческую группу, пригласил выпускников Федоскинской школы миниатюрной живописи, в которой сам преподавал в 1970-1974 гг. [11, с. 13]. Основу группы составили ученики Г.И. Ларишева и наиболее талантливые молодые художники, которые выбрали его своим наставником. Как верно заметил О.И. Шапкин: «Федоскино пережило несколько периодов развития, и каждый из них внёс свою лепту в формирование своеобразной стилистики различных направлений лаковой миниатюры – портрета, жанровых сцен, пейзажа, орнаментальных композиций» [13, с. 104]. Работы художников творческой группы Г.И. Ларишева имеют свою стилистику, отличаются поиском новых нестандартных живописных решений и составляют основу современной федоскинской лаковой миниатюры.

Художники стали активно заниматься созданием уникальных, сложных композиций, разработкой новых форм изделий с применением ювелирной фурнитуры и объёмной пластики при оформлении готового изделия.

Анатолий Васильевич Кузнецов (1954-2021). Окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи в 1975 г., учился у Заслуженного художника РСФСР М.С. Чижова. Участник выставок 1978 г., с 1984 г. член Союза художников России, лауреат премии Союза художников СССР [8, с. 303].

А.В. Кузнецов одним из первых применил в работах объёмные элементы из эпоксидной шпатлёвки с использованием перламутра и жемчуга. В произведениях гармонично сочетается техника классической федоскинской живописи с применением рельефных деталей и ювелирных элементов. Миниатюра «На воздушном шаре» (2 x 3,5 x 3 см) стала одной из первых, выполненной с использованием объёмной пластики и перламутра. Миниатюра получилась уникальной, прежде всего из-за малых размеров, тончайшей техники живописи и проработки деталей. Все работы автора отличаются изысканным

Рис. 1. А.В. Кузнецов. Миниатюра «На воздушном шаре». 1987 г.

колористическим решением и тончайшей техникой исполнения (рис. 1³⁴). Работы художника находятся в Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино), во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) и частных коллекциях.

Высокая степень проработанности, богатый колорит, оригинальные орнаментальные узоры, украшающие одежды персонажей, искусное декоративное оформление отличают работы Олега Ивановича Шапкина (р. 1955) – профессионального художника, члена Союза художников России. Его работы оригинальны и неповторимо очаровательны (рис. 2³⁵).

Рис. 2. О.И. Шапкин. Шкатулка «Чаяпитие». 2012 г.

О.И. Шапкин в 1974 году окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, обучался у П.С. Давыдова и Г.И. Ларишева [8, с. 310], позднее – на факультете теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде. Работал на Федоскинской фабрике лаковой миниатюры, где в 1990-е гг. возглавлял работу с молодыми перспективными художниками. постоянный участник Всероссийских и Международных выставок. Работы художника представлены в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва).

³⁴ Рис. 1. – фото из архива АО «Федоскино».

³⁵ Рис. 2. – Пирогова Л.Л. Русская лаковая миниатюра: краткая энциклопедия. / Л.Л. Пирогова. – Москва: Фонд «Связь Эпох», 2022. – С. 108. – ISBN 978-5907396-19-7.

Тонким колоритом и тщательной графической проработкой деталей, а благодаря использованию в них перламутра и сусального золота декоративностью, отличаются работы Сергея Ивановича Козлова (р. 1955) – Заслуженного художника Российской Федерации. С.И. Козлов в 1970-1974 гг. обучался в Федоскинской школе миниатюрной живописи у П.С. Давыдова и Г.И. Ларишева. Творческой работой начал заниматься в 1977 г. под руководством Г.И. Ларишева, член Союза художников России, лауреат государственной премии им. И.Е. Репина [8, с. 303].

Рис. 3. С.И. Козлов. Шкатулка «Псков». 2009 г.

Сюжетами для миниатюр служат русские сказки, родные пейзажи, исторические и бытовые сценки. Пейзаж, пожалуй, самый любимый жанр художника, к которому он постоянно обращается, создавая уникальные миниатюры. Например, в оформлении шкатулки «Псков» отражены все особенности техники художника: холодноватый, узнаваемый колорит и тонкая, граничащая с графикой, проработка деталей, применение перламутра (рис. 3³⁶). Работы художника находятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Областном краеведческом музее г. Истра, музеях страны.

Рис. 4. А.А. Козлова. Шкатулка «Волшебный лес». 2004 г.

Алла Анатольевна Козлова (р. 1958) окончила отделение жостовской росписи в Федоскинской школе в 1974 г. Её учителями были П.И. Плахов и Б.П. Городилин. Член Союза художников России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, постоянный участник Всероссийских и зарубежных художественных выставок.

Миниатюры А.А. Козловой – мир грез, фантастический сплав реального и сказочного. Всё это воплощено в миниатюрах «Снегурочка» и «Волшебный лес», в которых высокая техника исполнения, применение золота, резьбы по кости, драгоценного камня (аметист) служат раскрытию сюжета и созданию уникального сплава лаковой миниатюры и ювелирного изделия (рис. 4³⁷). Используя различные материалы и владея

³⁶ Рис. 3. – фото из архива автора статьи.

³⁷ Рис. 4. – фото из архива Творческого объединения «НОВАЛЬ».

безупречной техникой лаковой миниатюрной живописи, художник создает шкатулки, элегантные украшения, декоративные яйца, большие настенные панно.

В 1998 г. А.А. Козловой и А.А. Спиркиным создано Творческое объединение «НОВАЛЬ». Художники используют при создании работ, помимо перламутра и сусального золота, драгоценные металлы и камни, резьбу по кости, что в сочетании ювелирной техникой письма придаёт работам дополнительную привлекательность. В 2014 г. произведения А.А. Козловой удостоены награды Мемориального фонда Фаберже – большого знака Ордена Франца Бирбаума с присвоением почетного звания «Главный мастер». Произведения художницы находятся в коллекциях Гохрана России, музеев Московского Кремля, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), частных коллекциях.

Елена Юрьевна Хомутишникова (р. 1957), художник-миниатюрист, член Союза художников России, лауреат премии Ленинского комсомола 1984 г., отмечена в книге почёта Министерства местной промышленности РСФСР. Дважды награждена бронзовыми медалями ВДНХ. Обучалась мастерству в Федоскинской школе миниатюрной живописи (1973-1977) у Г.И. Ларишева. С 1977 г. работает на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи. Любимый жанр художницы фольклор, сказочные и былинные сюжеты: «Золотой петушок», «Василиса прекрасная», «Мастер и Маргарита»,

«Птица Сирин», «Сказочные птицы» (рис. 5³⁸). Миниатюры художницы, выполненные на высоком техническом уровне с использованием золота, перламутра и различных фонов в пастельных тонах, традиционны, но в тоже время оригинальны и узнаваемы.

Е.Ю. Хомутишникова с 1978 г. участвует в отечественных выставках. Её работы хранятся в Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), частных коллекциях в России и за рубежом.

Рис. 5. Е.Ю. Хомутишникова. Шкатулка в виде полусферы «Сказочные птицы». 2007 г.

³⁸ Рис. 5. – фото из архива автора статьи.

Сергей Сергеевич Рогатов (р. 1955 году) – потомственный художник-миниатюрист, сын С.П. Рогатова, Заслуженный художник Российской Федерации, учился в Федоскинской школе миниатюрной живописи (1970-1974) у П.С. Давыдова и Г.И. Ларишева, работал на фабрике, где был включён в молодёжную творческую группу, стал активным участником выставок. С 1989 г. член Союза художников России, в 1989-1990 гг. член правления Союза художников России.

Рис. 6. С.С. Рогатов. Шкатулка «Летний сад». 1999 г.

С.С. Рогатов в творчестве обращается к сказочно-былинной тематике: «Лель и Снегурочка», «Чудо-рыба»; бытовым сюжетам: «Зодчие», «Праздник пернатых», «Семейный портрет»; библейским сюжетам – «Рождество», работает в жанре пейзаж. В 1999 г. художник представил серию работ «Болдинская осень» и «Летний сад» (рис. 6³⁹) на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, за которые был награждён Золотой Пушкинской медалью. Техника живописи художника, иногда по степени проработки деталей граничит с графикой, в ней присутствует характерная стилизация при изображении рук персонажей, работа живописная – цвета яркие, и в тоже время нежные.

Работы художника находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.

Марина Серафимовна Рогатова (р. 1962). В 1982 г. окончила Федоскинскую школу миниатюрной живописи, училась у С.В. Монашова, Н.Г. Марчукова, А.В. Щагина. Работала на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, её наставником был Г.И. Ларишев, с 1990 г. член Союза художников Российской Федерации. Мастера Федоскино.

В основе многих композиций М.С. Рогатовой сказочные и аллегорические мотивы. «Следуя традициям лукутинских художников, большое внимание автор уделяет поиску сюжета, тщательной проработке деталей. Её работы отличает пастельные тона живописи и изящное оформление. Марина Серафимовна работает и в жанре книжной иллюстрации» [2, с. 147]. Во многом благодаря прекрасным сказочным иллюстрациям, выполненным М.С. Рогатовой с изяществом и большим

³⁹ Рис. 6. – Учитель и его ученики: альбом / Автор текста Н.О. Крестовская. – Москва: Интербук-бизнес, 2003. – С. 101. – ISBN 5-89164-126-7.

вкусом, книги Л.П. Сухоставец «Строптивная царевна» [10] и «Снежная история» [9] получили популярность (рис. 7⁴⁰).

М.С. Рогатова, основываясь на традициях федоскинского промысла, создала свой оригинальный стиль миниатюрной живописи. Работы художницы находятся в музее АО «Федоскино», музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино).

Дмитрий Викторович Рогатов (р. 1956), представитель династии художников Рогатовых. В 1975 г. окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, где обучался у М.Г. Пашина. Художник предпочитает создавать свои миниатюры в фольклорном жанре, используя литературные сюжеты: «Свадьба», «Венчание», «В

беседке», «Русский Икар», «Метель», «Станционный смотритель», «Пушкин в Михайловском», «Молодая вдова». «Охота», «Княгиня Ольга», «Царевна Лебедь» (рис. 8⁴¹).

Рис. 7. М.С. Рогатова. Иллюстрация к книге Л.П. Сухоставец «Строптивная царевна». 2018 г.

Художник, помимо миниатюры, много внимание уделяет акварельной живописи, создавая книжные иллюстрации, отдаёт дань уважения малоформатной живописи на холсте. Живописные работы на холсте и миниатюры художника находятся в музее АО

«Федоскино» и Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино).

Рис. 8. Д.В. Рогатов. Шкатулка «Царевна Лебедь». 2011 г.

⁴⁰ Рис. 7. – Сухоставец Л.П. Строптивная царевна: сказка / Л.П. Сухоставец. – Коломна: Лига, 2015. – С. 15. – ISBN 978-5-98932-047-9.

⁴¹ Рис. 8 – фото из архива автора статьи.

Творчество Игоря Александровича Исаева (1956-2016) характеризуется особой воздушностью и динамичностью одновременно. Его пейзажи и бытовые сюжеты отличаются тонкой проработкой деталей, красивым колоритом, использованием сусального золота и перламутра. Примером может служить шкатулка «Белые храмы Гороховца» в которой зритель наряду с тончайшей техникой живописи видит оригинальное декоративное оформление изделия (рис. 9⁴²). Игорь Александрович окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи в 1975 г., учился у Заслуженного художника РСФСР М.С. Чижова. За высокие творческие достижения и участие в выставках награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Рис. 9. И.А. Исаев. Шкатулка «Белые храмы Гороховца». 2015 г.

Много внимание художник уделял акварельной живописи. Юбилейная выставка его акварельных работ была проведена в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи в 2016 г. Работы художника находятся в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москве), частных коллекциях.

В Федоскино все знают галерею Надежды Викторовны Стрелкиной (Бурбышевой) (р. 1960) – представительницы династии Бурбышевых. З.Т. Бурбышев – художник-миниатюрист фабрики Лукутиных – прадед художницы. После закрытия Лукутинской фабрики в 1904 г. стал владельцем собственной мастерской. С.З. Бурбышев и В.С. Бурбышев – дед и отец Надежды Викторовны – художники-миниатюристы, проработавшие всю жизнь на федоскинском промысле.

«Манера письма Надежды Викторовны очень деликатная и изысканная, характеризуется мягким, нежным изображением лиц, как бы светящихся

⁴² Рис. 9. – фото из архива автора статьи.

изнутри, трепетным отношением к деталям. Художница принимает участие в выставках прикладного искусства по всему миру, а её работы находятся в музее АО «Федоскино», частных коллекциях в России и за рубежом. Так, композиции произведений Н.В. Стрелкиной завоевали огромную популярность в США и использовались для росписи посуды, ёлочных игрушек, открыток. По заказу фирмы «Bradford Exchange» – производителя и продавца коллекционных товаров, ювелирных изделий – художница написала для росписи фарфоровой посуды серию эскизов «Музицирующие Ангелы» (рис. 10⁴³), за которую ей был присужден Хрустальный кубок и звание «Новое имя года» от фирмы» [2, с. 147].

Рис. 10. Н.В. Стрелкина. Эскизы для росписи фарфоровой посуды «Музицирующие Ангелы». 1996 г.

Николай Александрович Зотов (р. 1960), окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи в 1979 г. Его учителями были С.В. Монашов, Н.Г. Марчуков, В.Н. Фролов. С 1991 г. член Союза художников России.

Художник исполняет авторские работы, которые имеют индивидуальный стиль письма, с использованием объёмных элементов из эпоксидной шпатлёвки, что позволяет создавать уникальные по форме изделия лаковой миниатюры [6, с. 178].

Необычный подход художника при создании изделия лаковой миниатюры можно увидеть в композиции «Масленица» (рис. 11) [4, с. 27].

Рис. 11. Н.А. Зотов. Шкатулка на подставке «Масленица». 2015 г.

⁴³ Рис. 10, 11. – фото из архива автора статьи.

Работы художника представлены в музее АО «Федоскино», Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино).

Татьяна Алексеевна Дмитриева (р. 1962), член Союза художников Российской Федерации, окончила Федоскинскую школу миниатюрной живописи в 1983 г., училась у С.С. Чистова и В.Н. Фролова, позднее в Московском государственном областном университете. Награждена Золотой медалью Союза художников России «За творческую и общественную деятельность», медалью «Патриот России» за патриотизм в трудовой и общественной деятельности, участник всероссийских выставок Союза художников России.

На Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи Татьяна Алексеевна пришла работать в 1983 г., где одним из наставников для неё стал

Г.И. Ларишев. В своём творчестве Т.А. Дмитриева часто обращается к сказочным сюжетам, жанровым сценам, разрабатывает композиции на фольклорные темы, и литературные сюжеты.

В основе творчества Т.А. Дмитриевой заложены художественные традиции федоскинской миниатюры, реалистическая манера исполнения, использование зарисовок с натуры. Произведения отличает применение традиционных федоскинских декоративных приёмов живописи «по-сквозному», с применением золота и перламутра, с применением металлических паст, что придаёт работам нарядность. особое внимание автор уделяет старинному русскому костюму, деталям, реконструирующим быт и антураж ушедшей эпохи.

Работы Т.А. Дмитриевой представлены в музее АО «Федоскино» и музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино) (рис. 12⁴⁴).

Александр Александрович Фёдоров (р. 1957), Заслуженный художник Российской Федерации. Большое влияние на его творчество оказал

⁴⁴ Рис. 12. – фото из архива АО «Федоскино».

преподаватель дисциплин «Рисунок», «Живопись» и «Композиция»
В.Н. Фролов.

А.А. Фёдоров сохраняет технику старых мастеров присущую лукутинским живописцам. Сюжеты его миниатюр пейзажи, тройки, бытовые сценки. Большое внимание художник уделяет историческому жанру. Миниатюры «Куликовская битва», панно «Победители», приобретённое Государственным историческим музеем (Москва) (рис. 13⁴⁵), «Портрет отца» и др. отличаются знанием истории Родины, патриотизма, достоверностью исторических костюмов. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР

(1987).

Рис. 13. А.А. Фёдоров. Панно «Победители». 1980 г.

Работы художника находятся в Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (Федоскино), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Государственном историческом музее (Москва).

Все ведущие художники Федоскинского промысла оказывают огромное влияние на сохранение и развитие федоскинской лаковой миниатюры. Широкое культурное поле и умение критически осмыслить специфику регионально-исторического развития промысла составляют важную часть профессиональной культуры художника [5, с. 73]. Одни из них делают образцы для массовой продукции, другие, помимо образцов для копирования, создают творческие изделия, в которых органично сочетаются федоскинские традиции и уникальный авторский стиль художника. Своими работами эти художники формируют современное представление о федоскинской лаковой миниатюре, влияют на развитие художественно-стилистических особенностей миниатюрной живописи и на повышение качества выпускаемых изделий. Благодаря творческой деятельности ведущих

⁴⁵ Рис. 13. – фото из архива автора статьи.

художников расширяется ассортимент изделий, появляются новые сюжеты. Эти уникальные изделия составляют гордость Федоскинского промысла, на выставках они привлекают внимание ценителей прекрасного. Копируя образцы, написанные лучшими художниками Федоскино, другие мастера лаковой миниатюры стараются приблизиться к их уровню исполнения, развивают профессиональные навыки.

Литература

1. Головченков О.В. Вклад Заслуженных художников Российской Федерации в развитие профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 188-200. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (дата обращения: 20.10.2023).

2. Головченков О.В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4 (27). – С. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения: 03.11.2023). – EDN YQKGZV.

3. Ермакова М.В. Общеобразовательная подготовка в контексте истории профессионального обучения художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / М.В. Ермакова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2 (33). – С. 14-23. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00026. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-02.pdf (дата обращения: 17.10.2023). – EDN VMUVWD.

4. Ермакова М.В. Словарь профессиональных понятий. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: словарь профессиональных понятий для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись) / М.В. Ермакова, О.В. Головченков. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 78 с. – ISBN 978-5-907569-05-8.

5. Куракина И.И. Традиционные художественные промыслы России как ресурс общекультурного и профессионального воспитания личности / И.И. Куракина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3 (42). – С. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (дата обращения: 21.10.2023). – EDN MAQJSP.

6. Мочалова М.Н. Зотовы – династия федоскинских миниатюристов: творческая манера и вклад в сохранение и развитие традиционного художественного промысла / М.Н. Мочалова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 3. – С. 175-183. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-18.pdf (дата обращения: 01.11.2023).

7. Соболевский Н.Д. Федоскино – Москва: Московский большевик, 1945. – 60 с.

8. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
9. Сухоставец Л.П. Снежная история: сказка / Л.П. Сухоставец; художник Марина Рогатова. – Санкт-Петербург: Антология, 2018. – 40 с. – ISBN 975-5-907097-21-6.
10. Сухоставец Л.П. Строптивая царевна: сказка / Л.П. Сухоставец. – Коломна: Лига, 2015. – 109 с. – ISBN 978-5-98932-047-9.
11. Учитель и его ученики: альбом / Автор текста Н.О. Крестовская. – Москва: Интербук-бизнес, 2003. – 159 с. – ISBN 5-89164-126-7.
12. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.
13. Шапкин О.И. Художник и федоскинский центр лаковой живописи / О.И. Шапкин // Современная русская лаковая миниатюра. Материалы международной конференции 14-16 ноября 2013 года. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства – Москва, 2013. – С. 104-113. – ISBN 978-5-9904009-8-6.

References

1. Golovchenkov O.V. Vklad Zasluzhenny`x xudozhnikov Rossijskoj Federacii v razvitie professional`nogo obrazovaniya v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4 (43). – S. 188-200. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (data obrashheniya: 20.10.2023).
2. Golovchenkov O.V. Znamenity`e dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashheniya: 03.11.2023). – EDN YQKGZV.
3. Ermakova M.V. Obshheobrazovatel`naya podgotovka v kontekste istorii professional`nogo obucheniya xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M.V. Ermakova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2 (33). – S. 14-23. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00026. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-02.pdf (data obrashheniya: 17.10.2023). – EDN BMUVWD.
4. Ermakova M.V. Slovar` professional`ny`x ponyatij. Fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`: slovar` professional`ny`x ponyatij dlya obuchayushhixsya po programme podgotovki specialistov srednego zvena po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (lakovaya miniatyurnaya zhivopis`) / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 78 s. – ISBN 978-5-907569-05-8.
5. Kurakina I.I. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak resurs obshhekul`turnogo i professional`nogo vospitaniya lichnosti / I.I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3 (42). – S. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (data obrashheniya: 21.10.2023). – EDN MAQJSP.

6. Mochalova M.N. Zotovy` – dinastiya fedoskinskix miniatyuristov: tvorcheskaya manera i vklad v soxranenie i razvitie tradicionnogo xudozhestvennogo promy`sla / M.N. Mochalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 3. – S. 175-183. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-18.pdf (data obrashheniya: 01.11.2023).
7. Sobolevskij N.D. Fedoskino – Moskva: Moskovskij bol`shevik, 1945. – 60 s.
8. Suprun L.Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.Ya. Suprun. – Moskva: Legpromby`tizdat, 1987. – 318 s.
9. Suxostavec L.P. Snezhnaya istoriya: skazka / L.P. Suxostavec; xudozhnik Marina Rogatova. – Sankt-Peterburg: Antologiya, 2018. – 40 s. – ISBN 975-5-907097-21-6.
10. Suxostavec L.P. Stroptivaya czarevna: skazka / L.P. Suxostavec. – Kolomna: Liga, 2015. – 109 s. – ISBN 978-5-98932-047-9.
11. Uchitel` i ego ucheniki: al`bom / Avtor teksta N.O. Krestovskaya. – Moskva: Interbuk-biznes, 2003. – 159 s. – ISBN 5-89164-126-7.
12. Chizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M.S. Chizhov. – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.
13. Shapkin O.I. Xudozhnik i fedoskinskij centr lakovoj zhivopisi / O.I. Shapkin // Sovremennaya russkaya lakovaya miniatyura. Materialy` mezhdunarodnoj konferencii 14-16 noyabrya 2013 goda. Vserossijskij muzej dekorativno-prikladnogo i narodnogo iskusstva – Moskva, 2013. – S. 104-113. – ISBN 978-5-9904009-8-6.

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., PhD in Pedagogy, deputy director for scientific and methodical work of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, Lukutinskaya str., e-mail: ermakova-80@mail.ru

Лейтланд И.В., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Leitland I.V., teacher, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, p. Fedoskino, Lukutinskaya str., e-mail: fhpu@mail.ru

Искусство федоскинской миниатюры:

Головченков Олег Владимирович – наставник, художник, творец
The art of Fedoskino miniature: Oleg Vladimirovich Golovchenkov –
mentor, artist, creator

Аннотация. В статье рассматривается творческий и педагогический путь художника-миниатюриста Олега Владимировича Головченкова – представителя династии федоскинских мастеров, выпускника Федоскинской школы лаковой миниатюрной живописи, преподавателя и наставника многих поколений художников-миниатюристов. О.В. Головченков достиг высокого профессионального мастерства в федоскинской миниатюре и смог раскрыть собственный творческий потенциал художника, создав серию уникальных композиций. На протяжении 30 лет передаёт свои знания и опыт обучающимся, среди его учеников много успешных художников.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюра, федоскинская школа лаковой миниатюрной живописи, исполнительское мастерство.

Abstract. The article examines the creative and pedagogical path of the miniature artist Oleg Vladimirovich Golovchenkov, a representative of the dynasty of Fedoskino masters, a graduate of the Fedoskino school of lacquer miniature painting, a teacher and mentor to many generations of miniature artists. O.V. Golovchenkov achieved high professional skill in Fedoskino miniature and was able to reveal his creative potential as an artist, creating a series of unique author's compositions. For 30 years he has been passing on his knowledge and experience to students, among his students there are many successful artists.

Key words: Fedoskino lacquer miniature, Fedoskino school of lacquer miniature painting, performing skill.

*Через слово человек общается мыслью,
через образы искусства он общается чувством
со всеми людьми не только настоящего,
но прошедшего и будущего.
Л.Н. Толстой*

Преемственность и наставничество – ключевые понятия в обучении федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Специфика обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи такова, что предполагает тесное взаимодействие обучаемого с носителями уникальных знаний и опыта. Личность преподавателя, его умение передать свою любовь к искусству, сложному ручному труду, остаются главным стимулом к сохранению и развитию профессионального образования в данной области.

На протяжении двух веков в федоскинской миниатюре складывалась традиция передачи знаний и опыта от мастера, наставника – к обучающемуся. Эта традиция сохранилась и при организации профессионального обучения художников в Федоскинской профессионально-технической школе, в которой обучать мастерству стали ведущие художники промысла, носители культурного кода этого вида искусства.

Хранителями художественных и стилистических особенностей федоскинской лаковой миниатюры являются преподаватели-наставники Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств, поддерживающие преемственность поколений: от истоков становления промысла – до настоящего времени. Преподаватель-художник передает знания и опыт «новому поколению художников творческое и культурное наследие предшествующих поколений, обеспечивает преемственность в искусстве» [1, с. 61].

В год, объявленный Президентом России В.В. Путиным, Годом педагога и наставника [15], отмечает свой 60-летний юбилей федоскинский художник, преподаватель, наставник – Олег Владимирович Головченков (рис. 1⁴⁶).

О.В. Головченков – представитель династии федоскинских мастеров. Его прадед Алексей Ефимович Головченков (1875-1943) работал мастером-лакировщиком на фабрике Н.А. Лукутина (рис. 2). Был человеком деятельным и активным, приложил значительные усилия для сохранения

Рис. 1. О.В. Головченков

⁴⁶ Рис. 1-10. – фото из семейного архива О.В. Головченкова.

и развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи в начале XX века после закрытия Лукутинской фабрики. В 1910 г. стал одним из учредителей Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных [18, с. 248].

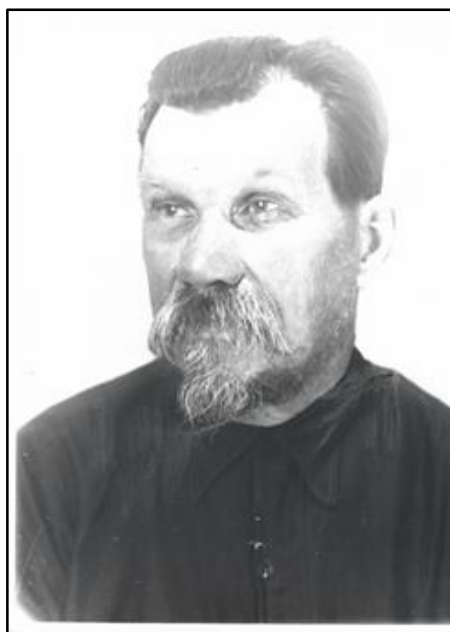

Рис. 2. А.Е. Головченков

Создание артели не только помогло художникам объединиться и сохранить уникальную технологию многослойной масляной живописи с применением различных декоративных подкладок, приёмов декоративного оформления, но и вывести на новый уровень развития федоскинскую миниатюру. В 1916-1926 гг. Алексей Ефимович был председателем Федоскинской трудовой артели [13, с. 302], что свидетельствует о его деловой хватке, незаурядном уме и организаторских качествах. М.С. Чижов отмечает, что А.Е. Головченков стал одним из первых преподавателей в открытой в 1931 г. Федоскинской профессионально-технической школе [11, с. 498].

Олег Владимирович Головченков – достойный продолжатель династии: достиг высокого профессионального мастерства в федоскинской лаковой миниатюрной живописи, раскрыл свой потенциал художника-творца, стал ведущим преподавателем исполнительского мастерства в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, активно занимается изучением современной истории развития промысла, с успехом продолжил многие начинания своего прадеда А.Е. Головченкова.

Стремление стать художником у О.В. Головченкова проявилось в раннем детстве и нашло поддержку родных. С большой любовью и теплотой отзывается художник о своём отце. Владимир Дмитриевич научил сына читать, открыл ему удивительный мир художественной литературы, пробудил интерес к познанию, развил наблюдательность и умение видеть красоту окружающего мира, обучил азам рисунка и живописи. Большое влияние на самоопределение Олега Владимировича и выбор профессионального пути художника-миниатюриста оказали два двоюродных брата отца – талантливые художники А.А. Парфенов и Н.В. Иванов [4]. А.А. Парфенов был одним из первых выпускников Федоскинской профессионально-технической школы, по окончании учебного заведения стал мастером-преподавателем (1936) г. 46 лет преподавал «Производственное мастерство». Благодаря его стараниям в 1960 г. было открыто направление подготовки художников-эмальеров, внёс значительный вклад в подготовку современных художников, заложил основы развития промысла в XX веке.

Удовлетворению жажды знаний и стремления получать уникальный опыт художника-миниатюриста О.В. Головченкова способствовало обучение

у таких мэтров лаковой миниатюры как А.В. Щагин и В.С. Кульгавов. Основы композиции постигал под руководством Заслуженного художника России Н.Г. Марчукова; рисунок и живопись изучал с Заслуженным художником России В.Н. Фроловым и Заслуженным деятелем культуры РФ Б.П. Городилиным.

Каждый преподаватель обладал своими подходами и приёмами обучения, каждого из них с вниманием слушал О.В. Головченков, перенимая уникальный опыт мастерства, изучал дополнительную информацию, сравнивал, анализировал манеру живописи федоскинских художников. С теплотой и благодарностью вспоминает преподавателей, которые смогли подготовить не просто исполнителя, обладающего высоким техническим мастерством, но и раскрыть качества, необходимые будущему художнику-творцу, привить культуру труда, показать эстетику лаковой миниатюры, сформировать чувство гордости и уважения к труду многих поколений миниатюристов. Спустя годы О.В. Головченков, став преподавателем, будет неоднократно возвращаться к опыту своих учителей, анализировать их методы преподавания [5].

В 1986 г. О.В. Головченковым были подготовлены в качестве выпускной квалификационной работы три изделия. Два произведения с творческими композициями, оригинальными по замыслу и живописному исполнению, на историческую тему (шкатулка «Евпатий Коловрат») и тему труда (шкатулка «Богородские резчики»), третья – копия работы Ф. Буше «Юпитер и Каллисто». Как отмечает Л.Я. Супрун, в студенческих работах этого периода большое внимание уделяется гражданской теме, изображению исторических событий [13, с. 295]. Поэтому не удивительно, что «Повесть о разорении Рязани

Рис. 3. О.В. Головченков. Шкатулка «Евпатий Коловрат», 1986 г.
Руководитель: А.В. Щагин

Батыем» (1237) стала основой творческой композиции, посвященной важному историческому событию, – защите Рязани и борьбе Евпатия Коловрата с войсками хана Батыя.

Руководителем дипломного проекта О.В. Головченкова на историческую тему «Евпатий Коловрат» был Н.Г. Марчуков; выполнением дипломной работы руководил А.В. Щагин, который помог подобрать наиболее выигрышные для композиции материалы и приёмы выполнения изделия из папье-маше (рис. 3). К героической теме художник будет

Рис. 4. О.В. Головченков. Сфера на подставке «В.В. Терешкова». 2016 г.

обращаться и позже: шкатулка «М.И. Кутузов», 2012 г.; сфера на подставке «В.В. Терешкова», 2016 г. (рис. 4); шкатулка «Петр I», 2022 г. (рис. 5) и др.

После окончания учебного заведения О.В. Головченков работает на Федоскинской фабрике. Общение с ведущими художниками промысла: П.Н. Пучковым, С.С. Рогатовым, А.А. Федоровым, О.И. Шапкиным позволило в полной мере раскрыться творческому потенциалу молодого художника, заложенному преподавателями Федоскинской школы миниатюрной живописи. Благодаря преподавателю А.В. Щагину на третьем курсе Федоскинской школы состоялось первое серьезное знакомство О.В. Головченкова с произведениями П.П. Бажова. Сказы

П.П. Бажова, повествующие о талантливых мастерах, красоте Урала, несметных богатствах его недр привлекли внимание своей самобытностью, образностью. На основе сказов художник создал ряд творческих композиций: «Огневушка-Поскакушка» (1987), «Золотой Волос» (1989).

На основе произведения П.П. Бажова – «Сказ о Золотом волосе» была разработана творческая композиция «Золотой Волос» (рис. 6), в центре которой изображена «девица – Полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у неё из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит да косу полощет, а весу не убывает» [9, с. 3].

На дальнем плане достаточно условно, чтобы не отвлекать внимание зрителя от главной фигуры, изображён пейзаж. Традиционный для федоскинской миниатюры чёрный фон эффектно оттеняет игру света сусального золота и перламутра, добавляя объёма живописи и сказочности. При разработке творческой композиции художнику удалось передать яркий образ и характер героини сказа, наполнить композицию характерными деталями и при этом выполнить работу в традиционной для федоскинской миниатюры манере.

Рис. 5. О.В. Головченков. Шкатулка «Петр I – флотоводец». 2022 г.

Художником было разработано несколько вариантов данной композиции, которая была популярна в 1990–2000-е гг. и тиражировалась на Федоскинской фабрике. Работа художника хранится в музее АО «Федоскино», а также опубликована в юбилейном каталоге, посвящённом 200-летию федоскинской миниатюры [12].

Развитие творческого потенциала художника – сложный и последовательный процесс, который основан на многих составляющих: умение видеть красоту в окружающем нас мире, личном духовном опыте художника, высоком уровне мастерства. Мы убеждены в том, что только художник с богатым внутренним миром, тонко чувствующий, умеющий восхищаться красотой природы и любящий жизнь может создавать яркие, душевные, наполненные теплом произведения.

Также важна работа над поиском творческой идеи и её реализация средствами конкретного вида искусства. Основа создания композиции – настроение художника, которое формируется в процессе чтения художественных произведений, прослушивания классических музыкальных произведений, которые подсказывают композиционные решения в живописи. У каждого миниатюриста складывается собственный особый стиль письма. Всё это органичным образом сложилось в творчестве художника в 1990-е гг.

Важно отметить, что Олег Владимирович работает в русле традиций федоскинского промысла, но вносит свою ноту, обогащая наследие лаковой миниатюры великолепными произведениями. Его работы проникнуты тонким лиризмом. В композициях художника позы фигур, выражение лиц, жесты, колористический строй, передают всю гамму чувств героев, сливаясь в симфоническом звучании, производят неотразимое впечатление на зрителя.

Олегу Владимировичу особенно хорошо удаётся передать душу русского человека в гармонии с родной природой, раскрыть его образ посредством пейзажа. Так, например, в панно «Лель и Снегурочка» (рис. 7) не только сами герои, но и все детали композиции: травы, ветки дерева, силуэты берега, камни на берегу создают общий ритм, придающий работе поэтику, музыкальность, возможность «слышать» нежные звуки свирели Леля.

В создании цельного художественного образа раскрывается талант художника. Олег Владимирович использует большой арсенал приёмов и материалов, варьируя письмо по-плотному с работой по подкладкам, металлическим пудрам, сусальному золоту, решая художественные задачи федоскинской миниатюры.

Живопись по перламутру в его творчестве смотрится особенно эффектно, так как художник великолепно владеет этой техникой. Перламутровые вставки удачно акцентируют богатые цветовые гаммы произведений мастера.

Рис. 6. О.В. Головченков. Шкатулка «Золотой Волос». 1989 г.

Рис. 7. О.В. Головченков. Панно «Лель и Снегурочка. 1992 г.

Панно «Лель и Снегурочка», ларец «Русалка» (рис. 8) представлены в постоянной экспозиции Музея-усадьбы Лукутиных [17, с. 97]. Работа «Лель и Снегурочка» в 1990-е гг. стала образцом для копирования и тиражировалась на Федоскинской фабрике.

Рис. 8. О.В. Головченков. Ларец «Русалка». 1993 г.

Период конца 1990-х – начала 2000-х гг. в творчестве О.В. Головченкова связан с изучением былинной темы и разработкой творческих композиций по мотивам былины «Садко».

Работа над панно «Царевна Волхова» была начата в 1995 г. и продолжалась более 5 лет. Столь долгий срок работы связан с многосложной композицией, задуманной автором, и большими размерами панно (45 x 27 см) (рис. 9).

Центральной фигурой композиции является прекрасная царевна Волхова. Лёгкая и грациозная фигурка девушки расположена в арке, которая символически показывает переход царевны из мира подводных жителей в мир людей. Царевна, полюбив Садко, решила уйти жить на землю к людям. Она стоит на берегу в лучах солнечного света, сияющий, искрящийся белый цвет платья притягивает внимание. В этом наряде она выглядит как невеста. В левом верхнем углу композиции расположен образ Морского царя. В этом образе через детали художнику удалось соединить властное, жесткое начало

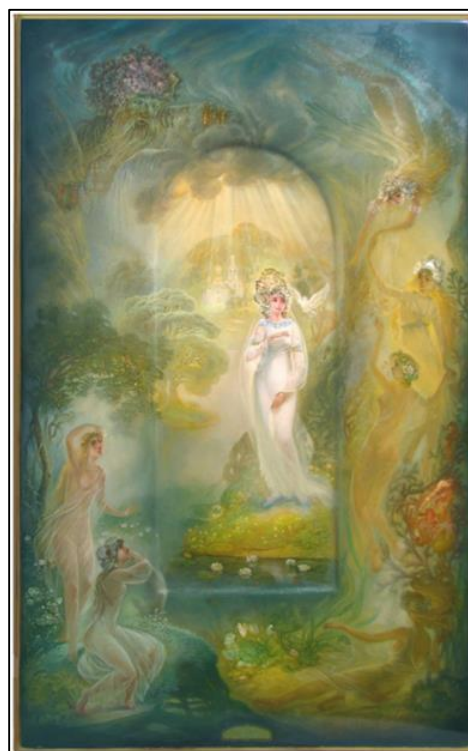

Рис. 9. О.В. Головченков. Панно «Царевна Волхова». 2000 г.

Рис. 10. О.В. Головченков. Панно «Садко». 2001 г.

правителя, который привык повелевать всеми, с нежным образом любящего отца, чувствительного и ранимого. Обрамляют композицию фигуры русалок.

В 2000 г. создана шкатулка «Садко». На работе изображена Царевна Волхова, слушающая Садко, играющего на гуслях (рис. 10).

Автор, обращаясь к разработке творческих композиций, по-своему интерпретирует литературные произведения, привнося в работу своё видение. Они не просто иллюстрируют литературное произведение, а создают композиции, иногда отличающиеся от видения автора, но передающие основной замысел, обогащая его деталями.

В творческих композициях «Царевна Волхова», «Садко», «Лель и Снегурочка» художник изображает нежных и хрупких женщин, которых прекрасное и сильное чувство любви поставило перед выбором: остаться в привычном, знакомом, уютном мире среди близких людей или по зову сердца отправиться в необыкновенное

приключение вслед за любимым. В этом проявляется абсолютная убежденность художника в том, что Любовь – великое чувство, открывающее человеку новый мир, полный гармонии и счастья.

В своем творчестве художник опирается на взаимосвязь искусств: музыки, литературы, живописи, характерную для федоскинской миниатюры, утверждает доброе и светлое видение жизни, подчёркивает её красоту и ценность. И этому на протяжении 30 лет преподаватель-художник учит своих студентов, раскрывая секреты федоскинской лаковой миниатюры.

В преподавании профессиональных дисциплин большое значение имеет личный опыт художника и глубокое осмысление им педагогического опыта, накопившегося за 90 лет профессионального обучения федоскинской миниатюре. О.В. Головченков преподаёт дисциплины «Исполнительское мастерство», «Основы композиции» и «Проектирование». В педагогической деятельности для него важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся, возможность поддерживать энергию и интерес студента к федоскинской миниатюре.

Методика преподавания О.В. Головченкова основана на последовательном освоении студентами основных этапов выполнения живописи на изделиях из папье-маше, создании композиций с учетом художественно-стилистических особенностей федоскинской лаковой миниатюры. О.В. Головченков является одним из хранителей традиций промысла, обучает высокой технике мастерства при выполнении копий традиционных федоскинских работ. Последовательное освоение техники живописи, заложенной лукутинскими мастерами, способствовало не только выработке собственного стиля художника, но и глубокому изучению основ традиционных лукутинских композиций, выявлению характерных художественно-стилистических особенностей. Такое классическое понимание федоскинской миниатюры, её законов и жанров Олег Владимирович воспитывает и в своих студентах. При этом преподаватель постоянно обращает их внимание на работы ведущих художников промысла, демонстрирует новаторские подходы и нестандартные решения композиций. Кроме этого, обращается и к шедеврам мировой живописи, учит на примере работ К.Е. Маковский, Г.И. Семирадский, В.Л. Боровиковский, Д.Г. Левицкий, К.П. Брюллов, Ян Ван Алст, Ян Ван Хейсум и др.

Студенты О.В. Головченкова неоднократно становились победителями конкурса «Молодые дарования»: А.В. Попов (2004), Е.С. Егорова (2008), А.С. Черемисина и Д.Ю. Кравченко (2012). Выпускные квалификационные работы студентов, выполненные под руководством О.В. Головченкова, постоянно экспонируются на выставках Международных и Всероссийских выставках. Произведения А.Н. Разорёнова, Е.А. Мусихиной, И.М. Лебедева представлены в каталоге выставки «Федоскино. Искусство лаковой миниатюры к 220-летию промысла» (Музей-заповедник «Коломенское») [16, с. 133-134].

О.В. Головченков – автор ряда образцов федоскинской лаковой миниатюрной живописи, выполненных для копирования студентами.

Разработал совместно с Л.В. Кабашовой последовательность выполнения портрета в технике федоскинской лаковой миниатюры по дисциплине «Исполнительское мастерство» [6].

Активно развивая научное направление, связанное с изучением истории развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи и профессионального образования в этой области, Олег Владимирович успешно привлекает к работе обучающихся среднего профессионального образования. Под научным руководством О.В. Головченкова студенты среднего профессионального образования подготовили ряд научных докладов, посвящённых истории федоскинской лаковой миниатюрной живописи, творчеству ведущих художников промысла, художественным и стилистическим особенностям лаковой миниатюры, опыту разработки творческих композиций и выполнения их на изделиях из папье-маше. Доклады представлены на международных форумах и семинарах [10].

Плодотворная многолетняя научная и педагогическая деятельность О.В. Головченкова нашла отражение в статьях, учебных пособиях и научных каталогах. Художник стал соавтором словаря профессиональных понятий федоскинской лаковой миниатюрной живописи [8], где впервые зафиксированы понятия, отражающие специфику профессиональной деятельности художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Словарь имеет большое значение для обеспечения процесса профессионального обучения студентов, способствует формированию единого научного понятийного поля художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

О.В. Головченковым проведена научная работа по изучению одной из наиболее значимых в России коллекций лаковой миниатюрной живописи конца XVIII – XIX вв., хранящейся в фондах Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Итог работы – публикация научного каталога «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» [7], который является важным дидактическим средством подготовки студентов.

Художник внёс заметный вклад в развитие выставочной деятельности Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, является одним из авторов концепции организации музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции», цель которого представить общественности изделия лаковой миниатюрной живописи, художественной росписи по эмали, жостовской художественной росписи, выполненные обучающимися за 90 лет работы учебного заведения.

Головченков О.В. первым из преподавателей обратил внимание на необходимость изучения творчества современных ведущих художников в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, собрал, проанализировал и обобщил материал о творчестве Народных художников [3] и Заслуженных художников, способствовавших развитию профессионального образования в области федоскинской лаковой

миниатюрной живописи [2], раскрыл важные аспекты преемственности поколений в сохранении и развитии данного вида традиционного прикладного искусства, изучил и проанализировал опыт обучения исполнительскому мастерству и основам композиции в Федоскинской профессионально-технической школе.

В О.В. Головченкове гармонично сочетаются умение быть требовательным и справедливым преподавателем, бережное отношение к традициям федоскинского промысла, внимание к каждой личности, умение раскрыть ее творческий потенциал, тактичность, строгий взгляд и юмор. Он обладает уникальными, глубокими профессиональными знаниями, которыми готов делиться. С полной уверенностью можно назвать О.В. Головченкова Наставником молодого поколения художников, Наставником молодого поколения преподавателей, Наставником всех тех, кому интересна федоскинская миниатюра! Олег Владимирович верит, что великий труд педагога, в который вложена душа, откроет новые талантливые имена в федоскинской лаковой миниатюре!

За свою педагогическую работу О.В. Головченков награждён Почётной грамотой главы Мытищинского муниципального района «За доблестный труд и в связи с 80-летием со дня основания ФГОУ СПО Федоскинское художественно-промышленное училище миниатюрной живописи», Почётной грамотой Министерства культуры и туризма Московской области «За плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов Московской области».

Литература

1. Белоусов М.Р. Обучение миниатюрной живописи в Палехе. От прошлого к настоящему / М.Р. Белоусов // Современная русская лаковая миниатюра: Материалы международной конференции 14–16 ноября 2013 года. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства – Москва: ВМДПиНИ 2013. – С. 54-67. – ISBN 978-5-9904009-8-6.
2. Головченков О.В. Вклад Заслуженных художников Российской Федерации в развитие профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 192-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (дата обращения: 10.10.2023). – EDN DKJOQC.
3. Головченков О.В. Вклад Народных художников Российской Федерации в сохранение и развитие традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2 (41). – С. 216-225. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-216-225. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-25.pdf (дата обращения: 11.10.2023). – EDN ERTICM.
4. Головченков О.В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и

образование. – 2018. – № 4 (27). – С. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения: 09.10.2023). – EDN YQKGZV.

5. Головченков О.В. Три преподавателя – три подхода к обучению студентов / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2 (33). – С. 5-13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (дата обращения: 10.10.2023) – EDN WVCUNK.

6. Головченков О.В. Методика выполнения портрета в технике федоскинской лаковой миниатюры по дисциплине «Исполнительское мастерство» на примере копии с работы О.А. Кипренского «портрет О.А. Рюминой», для студентов Федоскинского филиала ВШНИ / О.В. Головченков, Л.В. Кабашова // E-Scio. – 2016. – № 3 (3). – С. 40-54. – URL: <http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2016/12/Головченков-О.-В.Кабашова-Л.-В.pdf> (дата обращения: 08.10.2023). – EDN YIDPXВ.

7. Ермакова М.В. Коллекция лукутинской миниатюры – живая нить, связывающая поколения художников-миниатюристов / М.В. Ермакова, О.В. Головченко // Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи: научный каталог / Под научной редакцией М.А. Салтанова. – Москва: Северный Паломник, 2022. – С. 166. – ISBN 978-5-94431-418-5.

8. Ермакова М.В. Словарь профессиональных понятий. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: словарь профессиональных понятий для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: лаковая миниатюрная живопись / М.В. Ермакова, О.В. Головченков. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2022. – 78 с. – ISBN 978-5-907569-05-8. – EDN GVLJYM.

9. Золотой Волос. – Москва: МНПП «ЯНГАЕцентр»: ВРО «Все звезды», 1992. – 12 с.

10. Новожилова И.С. Особенности творчества народного художника России Ю.В. Карапаева / И.С. Новожилова // Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем: Материалы Международного Форума студентов, аспирантов, молодых ученых в 3 т. / Общая редакция Ю.Е. Лапиной; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2023. – Т. I. – С. 61-66. – ISBN 978-5-907569-25-6.

11. Пирогова Л.Л. Русская лаковая миниатюра. Краткая энциклопедия / Л.Л. Пирогова. – Москва: Фонд «Связь Эпох», 2022. – 552 с. – ISBN 978-5-907396-19-7.

12. Пирогова Л.Л. 200 лет русским лакам. Федоскино / Л.Л. Пирогова. – Москва: Издательская группа «Arbog», 1996. – 160 с. – ISBN 5-7406-0017-0.

13. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

14. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. Произведения 1882-1898. Т. 30 / Л.Н. Толстой / Подготовка текста и комментарии В.С. Мишина, Н.В. Горбачева. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1951. – 698 с.

15. Указ президента «О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника» / Официальное опубликование правовых актов. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003> (дата обращения: 11.11.2023).

16. Федоскино. Искусство лаковой миниатюры: к 220-летию промысла: каталог выставки, выставочные залы Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, 16 июня – 22 октября 2016 г. / Департамент культуры города Москвы, Министерство культуры Московской области; сост. каталога Н.В. Полонникова. – Москва: [б. и.], 2016. – 199 с. – ISBN 978-5-91353-052-3.

17. Федоскино: каталог музейных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва: Лето, 2015. – 193 с. – ISBN 978-5-94509-055-2.

18. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Belousov M.R. Obuchenie miniatyurnoj zhivopisi v Palexe. Ot proshlogo k nastoyashhemu / M.R. Belousov // *Sovremennaya russkaya lakovaya miniatyura: Materialy` mezhdunarodnoj konferencii 14–16 noyabrya 2013 goda.* Vserossijskij muzej dekorativno-prikladnogo i narodnogo iskusstva – Moskva: VMDPiNI 2013. – S. 54-67. – ISBN 978-5-9904009-8-6.

2. Golovchenkov O.V. Vklad Zasluzhenny`x xudozhnikov Rossijskoj Federacii v razvitie professional`nogo obrazovaniya v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie.* – 2022. – № 4 (43). – S. 192-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (data obrashheniya: 10.10.2023). – EDN DKJOQC.

3. Golovchenkov O.V. Vklad Narodny`x xudozhnikov Rossijskoj Federacii v soxranenie i razvitie tradicij fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie.* – 2022. – № 2 (41). – S. 216-225. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-216-225. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-25.pdf (data obrashheniya: 11.10.2023). – EDN ERTICM.

4. Golovchenkov O.V. Znamenity`e dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie.* – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashheniya: 09.10.2023). – EDN YQKGZV.

5. Golovchenkov O.V. Tri prepodavatelya – tri podxoda k obucheniyu studentov / O.V. Golovchenkov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i*

obrazovanie. – 2020. – № 2 (33). – S. 5-13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (data obrashheniya: 10.10.2023) – EDN WVCUNK.

6. Golovchenkov O.V. Metodika vy`polneniya portreta v texnike fedoskinskoj lakovoj miniatyury` po discipline «Iсполnitel`skoe masterstvo» na primere kopii s raboty` O.A. Kiprenskogo «portret O.A. Ryuminoj», dlya studentov Fedoskinskogo filiala VShNI / O.V. Golovchenkov, L.V. Kabashova // E-Scio. – 2016. – № 3 (3). – S. 40-54. – URL: <http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2016/12/Golovchenkov-O.-V.Kabashova-L.-V.pdf> (data obrashheniya: 08.10.2023). – EDN YIDPXB.

7. Ermakova M.V. Kollekcija lukutinskoj miniatyury` – zhivaya nit`, svyazy`vayushhaya pokoleniya xudozhnikov-miniatyuristov / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenko // Kollekcija lukutinskix izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: nauchny`j katalog / Pod nauchnoj redakciej M.A. Saltanova. – Moskva: Severny`j Palomnik, 2022. – S. 166. – ISBN 978-5-94431-418-5.

8. Ermakova M.V. Slovar` professional`ny`x ponyatij. Fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`: slovar` professional`ny`x ponyatij dlya obuchayushhixsya po programme podgotovki specialistov srednego zvena po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`: lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov. – Sankt-Peterburg: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya), 2022. – 78 s. – ISBN 978-5-907569-05-8. – EDN GVLJYM.

9. Zolotoj Volos. – Moskva: MNPP «YaNGAEcentr»: VRO «Vse zvezdy`», 1992. – 12 s.

10. Novozhilova I.S. Osobennosti tvorchestva narodnogo xudozhnika Rossii Yu.V. Karapaeva / I.S. Novozhilova // Kul`tura Rossii v XXI veke: proshloe v nastoyashhem, nastoyashhee v budushhem: Materialy` Mezhdunarodnogo Forum studentov, aspirantov, molody`x ucheny`x v 3 t. / Obshhaya redakciya Yu.E. Lapinoj; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2023. – T. I. – S. 61-66. – ISBN 978-5-907569-25-6.

11. Pirogova L.L. Russkaya lakovaya miniatyura. Kratkaya e`nciklopediya / L.L. Pirogova. – Moskva: Fond «Svyaz` E`pox», 2022. – 552 s. – ISBN 978-5-907396-19-7.

12. Pirogova L.L. 200 let russkim lakam. Fedoskino / L.L. Pirogova. – Moskva: Izdatel`skaya gruppa «Arbor», 1996. – 160 s. – ISBN 5-7406-0017-0.

13. Suprun L.Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.Ya. Suprun. – Moskva: Legpromby`tizdat, 1987. – 318 s.

14. Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. V 90 t. Proizvedeniya 1882-1898. T. 30 / L.N. Tolstoj / Podgotovka teksta i kommentarii V.S. Mishina, N.V. Gorbacheva. – Moskva: Gosudarstvennoe izdatel`stvo xudozhestvennoj literatury`, 1951. – 698 s.

15. Ukaz prezidenta «O provedenii v Rossijskoj Federacii goda pedagoga i nastavnika» / Oficial`noe opublikovanie pravovy`x aktov. – URL:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003> (data obrashheniya: 11.11.2023).

16. Fedoskino. Iskusstvo lakovoj miniatyury: k 220-letiyu promy`sla: katalog vy`stavki, vy`stavochny`e zaly` Dvorcza czarya Alekseya Mixajlovicha v Kolomenskom, 16 iyunya – 22 oktyabrya 2016 g. / Departament kul`tury` goroda Moskvyy`, Ministerstvo kul`tury` Moskovskoj oblasti; sost. kataloga N.V. Polonnikova. – Moskva: [b. i.], 2016. – 199 s. – ISBN 978-5-91353-052-3.

17. Fedoskino: katalog muzejny`x predmetov kollekcij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Moskovskij oblastnoj muzej narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Moskva: Leto, 2015. – 193 s. – ISBN 978-5-94509-055-2.

18. Chizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. Chizhov. – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

УДК 002.2:745

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Rybina L.I., director of the scientific library of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Альбомы-каталоги, посвященные лаковой росписи по металлу
Albums-catalogs dedicated to lacquer painting on metal

Аннотация. В обзоре представлены три иллюстрированных издания, посвященных уральской лаковой росписи по металлу, в хронологической последовательности выпусков. Составителями альбомов-каталогов являются научные сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и искусствоведы. В альбомах представлены художественные работы из экспозиции «Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и частных коллекций, иллюстрации изображений подносов, являющиеся собственностью мастеров подносного промысла.

Ключевые слова: уральская лаковая роспись, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», подносный промысел, Урал, роспись по металлу, художники, подносы, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The review presents three illustrated editions devoted to the Ural lacquer painting on metal in a chronological sequence of issues. The compilers of albums-catalogs are researchers of the Nizhny Tagil Museum-reserve «Gornozavodskoy Ural» and art historians. The albums present artworks from the exposition of the «Nizhny Tagil Museum-reserve «Gornozavodskoy Ural» and from private collections, illustrations of tray images, which are the property of the masters of tray craft.

Key words: Ural lacquer painting, Nizhny Tagil Museum-reserve «Gornozavodskoy Ural», tray craft, Ural, metal painting, artists, trays, traditional applied art.

Развитие тагильского лакового подносного промысла – одна из ключевых позиций программы по развитию традиционных народных промыслов Свердловской области. Уникальный тагильский поднос сегодня является визитной карточкой промышленного и культурного г. Нижний Тагил. В этом городе предприимчивый заводоладелец Никита Демидов в XVIII веке основал железоделательное производство. Для расширения сбыта выпускаемого металла, промышленник на производстве стал изготавливать из

бракованного листового железа подносы. Так родился российский лаковый промысел.

Форма подноса рассчитывалась по золотому сечению. Пропорции сторон подноса основывались на древнерусской системе, в которой модулем был квадрат, а соотношение сторон или осей изделия было равно соотношению стороны и диагонали квадрата. С тагильскими подносами связана также история изобретения легендарного «хрустального» лака крепостными мастерами – живописцами Худояровыми, открывшими новое «лакированное» подносное производство. «Хрустальный лак» не боялся воздействия кислот и щелочей, низких и высоких температур.

В 2021 г. уральская лаковая роспись по металлу отметила юбилей – 275 лет. В городе есть место, где хранятся тайны этого ремесла – Дом Худояровых, или Музей истории подносного промысла. Он входит в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и рассказывает о зарождении и развитии уральской лаковой росписи по металлу с середины XVIII века до сегодняшнего дня.

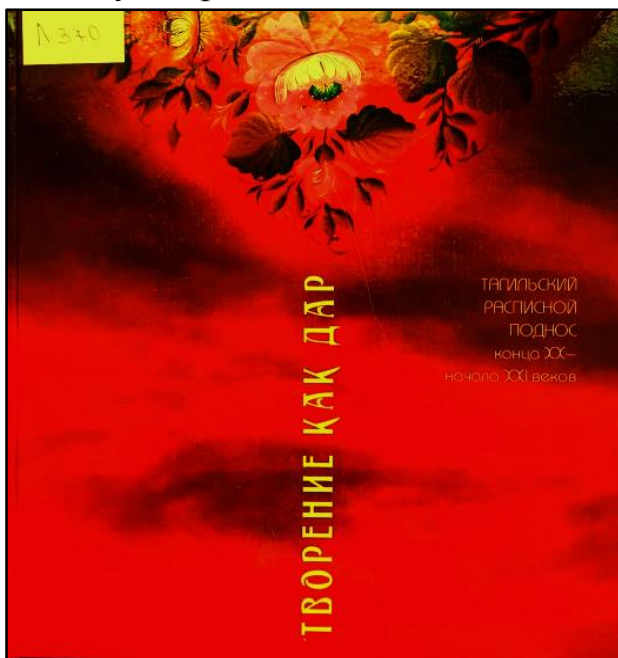

Рис. 1. Обложка альбома-каталога «Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI века»

В альбоме-каталоге «Творение как дар Тагильский расписной поднос» [2] (рис. 1⁴⁷), подготовленном научными сотрудниками музея-заповедника, представлена музейная коллекция лаковой живописи по металлу. Иллюстрации подносов в альбоме, сгруппированы по нескольким тематическим направлениям: цветочная и плодово-ягодная роспись, сюжетная многослойная живопись и золотно-трафаретный орнамент.

Периоды развития, упадка и возрождения нижнетагильского промысла декоративной росписи описаны в начале издания.

Составитель альбома-каталога Л.А. Хайдукова отмечает, что одним из направлений в тагильской декоративной росписи являются сюжетные и пейзажные композиции (рис. 2, 3⁴⁸).

⁴⁷ Рис. 1, 4, 7. – фото автора статьи.

⁴⁸ Рис. 2-3. – Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI века / Составитель Л.А. Хайдукова; Министерство культуры Свердловской области, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Нижнетагильский музей изобразительных искусств. – Нижний Тагил, 2013. – С. 152, 154.

В альбоме-каталоге опубликованы краткие биографические сведения и фотографии мастеров промысла, работы которых составляют коллекцию музея и представлены в издании.

Рис. 2. И. Решетова. Поднос «Зима». 2010 г.

Рис. 3. И. Посаженникова. Поднос «Пейзаж». 1994 г.

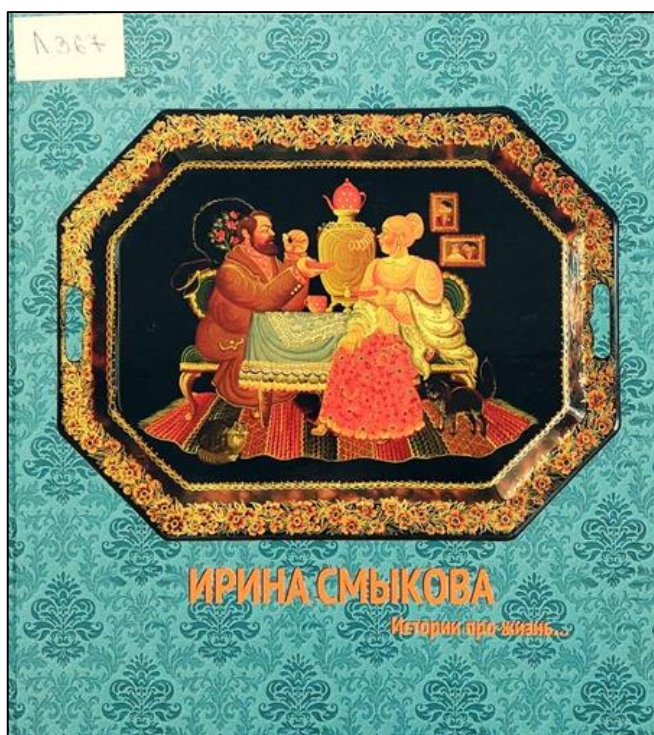

Рис. 4. Обложка альбома-каталога «Ирина Смыкова. Истории про жизнь...»

Альбом-каталог «Ирина Смыкова. Истории про жизнь...» [1] (рис. 4) посвящен творчеству выдающейся художницы подносного промысла.

В 2015 г. в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, прошла персональная выставка И.Г. Смыковой «Истории про жизнь», где были представлены подносы художницы, расписанные в традиционной уральской технике махового письма и технике многослойной живописи.

И.Г. Смыкова стала создателем нового направления в подносной росписи: народный городской сюжет с элементами лубка [1] (рис. 5, 6⁴⁹).

Искусствовед М.В. Агеева – составитель альбома описывает творческий путь художницы, начиная с девятилетнего возраста до настоящего времени. Изображения подносов в альбоме разделены на два тематических раздела: сюжетная роспись и

⁴⁹ Рис. 5, 6. – Ирина Смыкова. Истории про жизнь...: альбом / Составители: М.В. Агеева, К.О. Михеева; Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Администрация города Нижний Тагил, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». – Нижний Тагил: Аграф, 2019. – С. 46-56.

цветочная роспись. В конце альбома опубликован «Каталог произведений Ирины Смыковой из музеев и частных собраний».

Рис. 5. И.Г. Смыкова. Поднос «Дочки-матери». 1990 г.

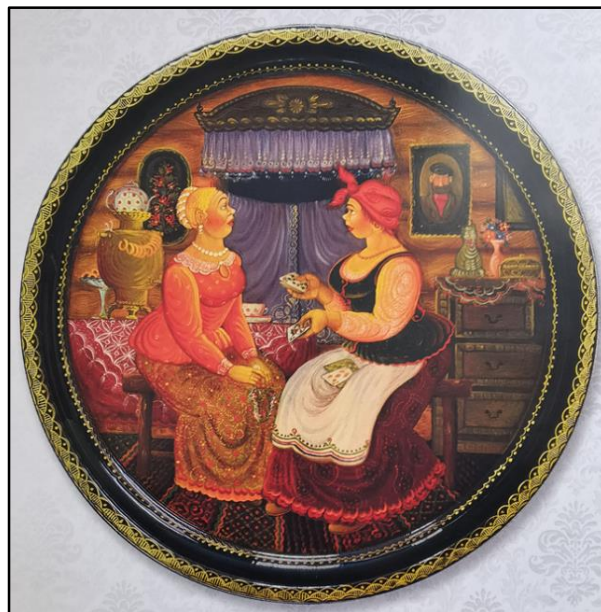

Рис. 6. И.Г. Смыкова. Поднос «Нечаянный интерес». 2000 г.

М.В. Агеева отмечает, что И.Г. Смыкова обладает не только даром владения кистью, но и даром поэтического слова. В 2014 г. она получила «Приз зрительских симпатий» на областном поэтическом конкурсе «Откровение», а в 2018 г. издала сборник своих стихов [1].

Рис. 7. Обложка альбома-каталога «Ученики народного мастера»

2004). Ее подносы признаны эталонными, около тридцати художественных изделий хранятся в коллекции Нижнетагильского музей-заповедника

«Горнозаводской Урал». Благодаря А.В. Афанасьевой на подносах вновь появилась «тагильская роза». Художница обучила традиционной росписи по металлу более ста человек. В настоящее время все самые известные и успешные мастера подносного промысла ее ученики [3].

Материалы об учениках художницы, в представленном издании расположены по алфавиту фамилий, кроме изображений художественных работ – подносов, в издании представлены творческие биографии художников, награды, участие в выставках и информация о работах художников, которые хранятся в музеях.

Цветочный букет остается любимым объектом изображения учеников художницы. Индивидуальное звучание «тагильской розы» можно увидеть на подносах А.Н. Голубевой (рис. 8⁵⁰), Т.В. Гуляевой (рис. 9⁵¹) и других учениц А.В. Афанасьевой [3]

Рис. 8. А.Н. Голубева. Поднос «Праздник розы». 1980 г.

Рис. 9. Т.В. Гуляева. Поднос «Золотой». 1987 г.

⁵⁰ Рис. 8. – Ученики народного мастера: каталог подносов из собрания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: посвящается 275-летию уральской лаковой росписи по металлу: работы учеников А.В. Афанасьевой / Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Администрация МО Нижний Тагил, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; научный редактор А.Х. Фахретденова. – Нижний Тагил: Онлайн-сервис, 2020. – С. 64.

⁵¹ Рис. 9. – Там же. – С. 75.

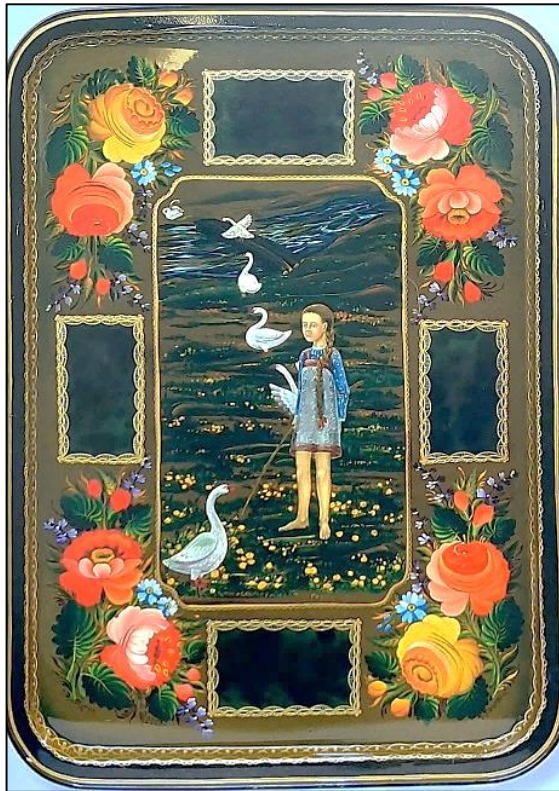

Рис. 10. Н.Н. Кошкина.
Поднос «Грушенька»,
2004 г.

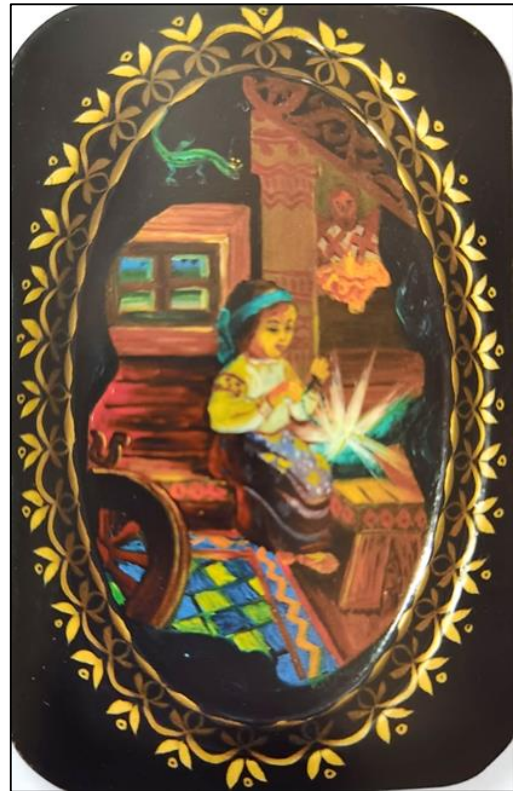

Рис. 11. Е.Н. Сташкевич.
Поднос «Малахитовая шкатулка»,
1984 г.

За возрождение характерной для XIX века сегментной и секторной организации росписи на подносе В.П. Полева и Е.Л. Отмахова были удостоены медалей ВДНХ. Сюжетная роспись в коллекции подносов учеников А.В. Афанасьевой наиболее ярко представлена работами Н.Н. Кошкиной (рис. 10⁵²), К.Н. Сташквич (рис. 11⁵³), Н.В. Петуховой [3].

Изображения подносов, представленных в альбомах-каталогах, являются образцами для создания творческих проектов художниками традиционных народных промыслов.

Издания адресованы историкам, искусствоведам, сотрудникам музеев, студентам учебных заведений в области художественного образования.

Литература

1. Ирина Смыкова. Истории про жизнь...: альбом / Составители: М.В. Агеева, К.О. Михеева; Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация города Нижний Тагил,

⁵² Рис. 8. – Ученики народного мастера: каталог подносов из собрания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: посвящается 275-летию уральской лаковой росписи по металлу: работы учеников А.В. Афанасьевой / Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Администрация МО Нижний Тагил, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; научный редактор А.Х. Фахретденова. – Нижний Тагил: Онлайн-сервис, 2020. – С. 121.

⁵³ Рис. 9. Там же. – С. 223.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». – Нижний Тагил: Аграф, 2019. – 130 с.

2. Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI века / Автор-составитель Л.А Хайдукова; Министерство культуры Свердловской области, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Нижнетагильский музей изобразительных искусств. – Нижний Тагил: Репринт, 2013. – 220 с.

3. Ученики народного мастера: каталог подносов из собрания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: посвящается 275-летию уральской лаковой росписи по металлу: работы учеников А.В. Афанасьевой / Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Администрация МО Нижний Тагил, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; научный редактор А.Х. Фахретденова. – Нижний Тагил: Онлайн-сервис, 2020. – 260 с.

References

1. Irina Smy`kova. Istorii pro zhizn`...: al`bom / Sostaviteli: M.V. Ageeva, K.O. Mixeeva; Ministerstvo investicij i razvitiya Sverdlovskoj oblasti, administraciya goroda Nizhnij Tagil, Nizhnetagil`skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural». – Nizhnij Tagil: Agraf, 2019. – 130 s.

2. Tvorenje kak dar. Tagil`skij raspisnoj podnos koncza XX – nachala XXI veka / Avtor-sostavitel` L.A Hajdukova; Ministerstvo kul`tury` Sverdlovskoj oblasti, Centr tradicionnoj narodnoj kul`tury` Srednego Urala, Nizhnetagil`skij muzej izobrazitel`ny`x iskusstv. – Nizhnij Tagil: Reprint, 2013. – 220 s.

3. Ucheniki narodnogo мастера: katalog podnosov iz sobraniya Nizhnetagil`skogo muzeya-zapovednika «Gornozavodskoj Ural»: posvyashhaetsya 275-letiyu ural`skoj lakovoj rospisi po metallu: raboty` uchenikov A.V. Afanas`evoj / Ministerstvo investicij i razvitiya Sverdlovskoj oblasti, Administraciya MO Nizhnij Tagil, Nizhnetagil`skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural»; nauchny`j redaktor A.X. Faxretdenova. – Nizhnij Tagil: Onlajn-servis, 2020. – 260 s.